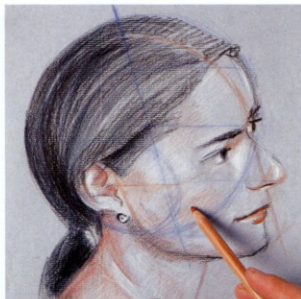
ISBN 5-486-00291-2
9 785486 002915

В этой книге подробно рассмотрены технические аспекты портретного жанра, включающие выбор композиции и способы передачи внешнего сходства, а также приведены упражнения, позволяющие на практике изучить особенности создания портрета разными изобразительными материалами.

ПОРТРЕТ

ББК 85.1
П60

El Rincón del Pintor: Cabeza y Retrato

П60 **Портрет. Уроки мастерства.** М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2005. – 96 с.: цв. ил.

Портретный жанр считается одним из наиболее популярных в изобразительном искусстве. Работа в нем сложна, потому что необходимо передать не только внешнее сходство, но и особенности характера человека. В этой книге подробно рассмотрены все технические аспекты создания портрета, включающие выбор композиции (погрудный, поясной портрет, портрет во весь рост), способы передачи внешнего сходства (схемы рисования головы из разных точек зрения), а также наброски наиболее подходящих поз для каждого типа портрета и выбор положения художника по отношению к модели.

ББК 85.1

ISBN 5-486-00291-2

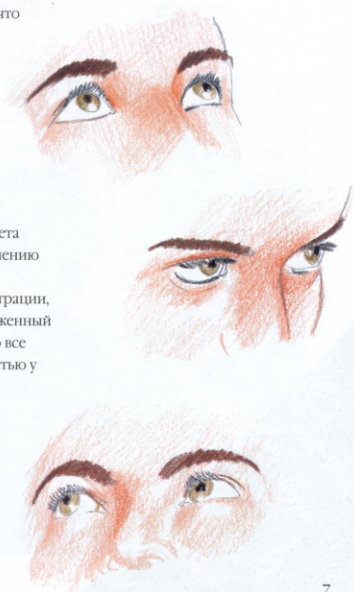
Содержание

Введение

Портрет относится к числу наиболее сложных и привлекательных жанров изобразительного искусства. Он требует высокой степени мастерства во владении графической и живописной техниками, а также достаточной смелости, потому что человек, портрет которого вы будете писать или рисовать, станет самым строгим вашим критиком. Создание портрета – это очень сложная и в то же время чрезвычайно деликатная задача: художник должен передать не только внешнее сходство, но и особенности характера и настроение человека. А кроме того, видение мастера может не соответствовать тому, что ожидает увидеть на картине позирующий человек.

В этой книге подробно рассмотрены все технические аспекты создания портрета, как-то: выбор композиции (погрудный портрет, поясной портрет, портрет во весь рост), способы передачи внешнего сходства, а также наброски наиболее подходящих поз для каждого типа портрета и выбор положения художника по отношению к модели.

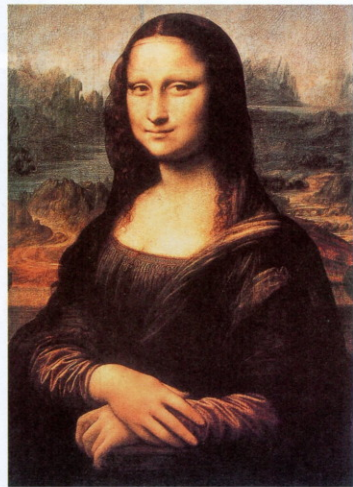
Книга содержит великолепные иллюстрации, которые помогут вам лучше понять изложенный материал и овладеть жанром, который во все времена пользовался особой популярностью у художников.

Портретный жанр в истории искусства

Портретный жанр отражает естественный интерес художника к человеку. В истории существует множество примеров, когда исключительно благодаря таланту художника изображенный на портрете человек приобретал благородный и величественный вид.

Из всех художественных жанров портретный меньше всего менялся на протяжении всей истории. Безусловно, существует множество различий между портретом эпохи Возрождения и современным портретом. Однако это в основном несущественные различия, в большей степени отражающие тенденции в моде, характерной для определенной эпохи, – на одежду, прически, мебель. Лица людей и их выражение не меняются. По древнеримским портретам так же легко понять психологические особенности и характеры людей, как и по произведениям XIX века. Особенности стиля, характерного для каждого исторического периода, позволяет определить, в какое время жил портретируемый и к какому сословию принадлежал. А кроме того, мастера прошлого умели отобразить сущность характера исключительно с помощью художественных средств, создавая такие композиции и сочетания форм и цветов, что обычные люди выглядели поистине величественно.

◆

Старинные портреты так же живо отражают психологические особенности человека, как и современные.

◆

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. Мона Лиза (Джоконда). Лувр (Париж, Франция). Во многих отношениях эта картина символизирует искусство портретной живописи во всей его полноте. Все художественные и психологические качества, присущие портретному жанру, воплощены в этом величайшем произведении искусства.

Первые западные портреты

До нас дошло очень немного художественных произведений, созданных во времена Древней Греции и Древнего Рима. Поэтому трудно сказать наверняка, насколько популярен был тогда портретный жанр. Судя по большинству работ, в основном художники писали погребальные портреты. Из них наиболее известны помпейские росписи и погребальные дощечки из оазиса Файюм, на севере Египта. Все эти работы отличаются высоким художественным мастерством и по своей реалистичности не уступают портретам эпохи Возрождения. Написанные темперой или восковыми расплавленными красками в технике энкаустики, они сохранились как на досках, так и (ранние) на холстах.

Женский портрет из Файюма. Археологический музей (Флоренция, Италия). Это один из знаменитых египетских портретов, созданных в эпоху Римской империи. Портрет очень точно передает выражение лица изображенной на нем женщины, благодаря чему оно кажется необыкновенно естественным и реалистичным.

Портреты из Файюма

Самым ярким примером древних портретов являются погребальные дощечки, обнаруженные в некрополе оазиса Файюм. Эти небольшие дощечки с изображением лица умершего человека помещались в бинты мумии на месте лица. Они были созданы в период между I и IV веками н.э. Многие из них – творения, созданные великими художниками, которых благодаря способности точно передать внешнее сходство можно считать первыми портретистами в истории человечества.

Портрет Паквия Прокула и его жены. Национальный археологический музей (Неаполь, Италия). Этот фрагмент стенной росписи в доме очень точно передает черты супругов.

Портреты эпохи Возрождения

В Средние века портреты представляли собой лишь изображения стандартных и упрощенных черт лица, повторявшиеся от одной картины к другой. Портрет в его современном понимании появился только после зарождения буржуазии как политического класса. В XV веке богатые европейские семьи заказывали художникам картины на религиозные сюжеты и просили изобразить в углу картины их самих, поклоняющихся Богородице или святому, изображенному на полотне. Такие заказчики часто выступали в роли донаторов (дарителей), потому что обычно делали пожертвования церкви.

ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА. Баттиста Сфорца. Галерея Уффици (Флоренция, Италия).

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

В XV веке в Италии (особенно во Флоренции и Сиене) особой популярностью стали пользоваться портреты в профиль. Эти картины представляли собой погрудные портреты людей в профиль на фоне ясного неба или портреты в интерьере на темном фоне. И те и другие отличались величественностью, эмблематичностью, отточенностью линий, а также изяществом и красотой одежды и лица портретируемого.

Прославление величия человека на портрете

Буквально в течение нескольких лет портрет превратился из фрагмента картин с религиозным сюжетом в самостоятельный жанр. Местом расцвета портретной живописи стали Центральная и Северная Италия и Фландрия. Для картин эпохи Возрождения характерен художественный реализм, который достиг удивительных высот в портретах фламандских художников – таких как Ян ван Эйк и Рогир ван дер Вейден.

Рафаэль

Из множества художественных произведений Рафаэля портреты, пожалуй, самые известные. Рафаэля считают основоположником классического типа портрета: почти фронтального и поясного. Представленная справа картина является одной из наиболее известных работ великого художника, оказавшей огромное влияние на творчество Рембрандта и все портреты периода барокко. С тех пор отображение индивидуальности и характера человека стало главной целью многих великих художников.

РАФАЭЛЬ. Бальдассаре Кастильоне. Лувр (Париж, Франция).

Портреты барокко

В период барокко (XVII–XVIII века) портретная живопись стала одним из основных жанров изобразительного искусства. Многие выдающиеся и знатные люди, даже священники, заказывали художникам свои портреты с атрибутами власти. Основными художниками, работавшими в жанре портретной живописи, были Веласкес, Рембрандт и Рубенс. Однако если Веласкес и Рубенс были придворными художниками, то Рембрандту не нужно было стараться угодить высокопоставленному, а то и августейшему заказчику. Его работы отличаются особой проникновенность и мягкостью, т.е. тем, что присуще современному портретному жанру.

РУБЕНС. Сюзанна Лунден. Национальная галерея (Лондон, Великобритания).

РЕМБРАНДТ. Маргарита Грир. Национальная галерея (Лондон, Великобритания).

АНТОНИС ВАН ДЕЙК. Художник Мартин Рейкарт. Музей Прадо (Мадрид, Испания).

Пышность и показной блеск: портреты Ван Дейка

Ван Дейк был учеником Рубенса и у него научился создавать парадные аристократические портреты. Многие знатные люди старались заказать свой портрет Ван Дейку. Работы голландского мастера являются примером того, что хочет получить большинство заказчиков во все времена: великолепно выполненный потрет, на котором подчеркнуты наиболее привлекательные особенности внешности и характера.

От Просвещения до импрессионизма

Французская интеллигенция отвергала (вначале достаточно сдержанно, а после революции вполне открыто) все, что напоминало о прежнем режиме. В живописи это был стиль барокко. Интеллигенция требовала от художников большей умеренности и простоты и провозглашала идеи создания буржуазного государства с высоким уровнем культуры. Это способствовало, с одной стороны, созданию портретов в стиле неоклассицизма, основными представителями которого были Жак Луи Давид и его ученик Жан Огюст Энгр, с другой – стремлению к реализму, крупнейший представитель которого Жан Батист Симеон Шарден. Это три кита французской портретной живописи конца XVIII – начала XIX века.

ЖАН ОГЮСТ ЭНГР. Мадам Муатесье. Национальная галерея (Лондон, Великобритания).

ПОЛЬ СЕЗАНН. Автопортрет. Кунстхалле (Берн, Швейцария).

Постимпрессионизм

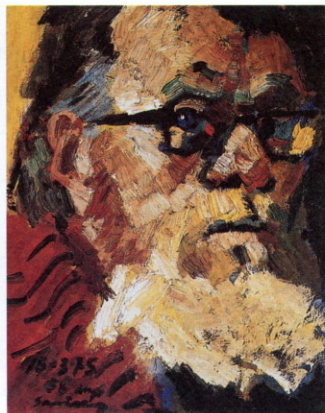
Многие портреты Ренуара, Мане и Дега, отличающиеся реализмом и простотой, по праву принадлежат к величайшим произведениям этого жанра. Другой представитель постимпрессионизма Поль Сезанн поднял искусство портретной живописи на новый художественный уровень. Для его работ характерен синтез реализма и конструктивных методов Ренессанса и барокко. Благодаря пластичности форм и цвета портреты Сезанна не просто точно передают внешнее сходство, а отображают внутренний мир человека, являясь предвестниками смелых новаций в живописи XX века.

ПОЛЬ ГОГЕН. Женский портрет на фоне натюрморта. Чикагский художественный институт (США).

Современный портрет

Двадцатый век стал веком новых направлений в живописи, опровергающих традиции. Стремясь найти новые способы выражения своих художественных взглядов, живописцы часто основное внимание уделяли яркости образов, не придавая особого значения естественности и достоверности. В портретной живописи это означало почти полное пренебрежение передачей сходства и широкое использование контраста форм и цветов.

После первых нескольких лет постоянных экспериментов портретная живопись стала развиваться по нескольким направлениям, включая все стили, от экспрессионизма до абсолютного реализма. Все они существуют и в наши дни.

РАМОН САНВИСЕНС. Автопортрет. Частная коллекция. Современные художники-портретисты полностью свободны в импровизации и экспериментах, однако художественная цель их творчества осталась прежней – изображение человека.

ЭСТЕР ОЛИВЕ ДЕ ПУИГ. Автопортрет. Частная коллекция. Новые подходы в творчестве современных художников-портретистов особенно заметно проявляются при создании ими автопортретов, поскольку в этом жанре мастера могут достаточно свободно экспериментировать с цветом и композицией, не боясь раздосадовать заказчика.

Основные размеры головы

Несмотря на то что форма головы и черты лица у каждого человека разные, существуют определенные стандартные пропорции, придающие голове мужчины или женщины определенный вид. В этом разделе мы рассмотрим основные размеры и пропорции головы человека.

Обучение изобразительному искусству, как и любое другое обучение, должно базироваться на основании общих практических моделей. Частные случаи станут более понятны учащимся, если те будут изучать их на основе какой-то общей модели. Именно так следует учить портретной живописи. Начинать надо с создания идеального портрета, как раз такого, какой представлен в этом разделе. Идеальный портрет представляет собой определенный эталон, с помощью которого мы можем писать портреты конкретных людей, внося необходимые коррективы. Предлагаемая ниже модель лучше всего подходит для большинства случаев. Она состоит в разделении головы человека на пропорциональные части (модули). Каждая из этих частей может использоваться в качестве эталона для правильного расположения черт лица. Если художник научится пользоваться этим эталоном, он сможет рисовать головы мужчин, женщин и детей с правильными пропорциями, а это очень важно.

◆

В этом разделе представлен «идеальный портрет человека». Основа для создания любого портрета, он корректируется в соответствии с внешностью.

◆

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР. Профиль мужской головы. Библиотека Джона Пирпонта Моргана (Нью-Йорк). Стандартный набросок головы человека, который будет рассмотрен в данном разделе, очень похож на наброски, сделанные великими художниками-классиками.

Форма и пропорции головы

Художники древности не всегда стремились точно изобразить черты лица человека. Головы людей на древнеегипетских картинах и скульптурах соответствуют определенной модели, далекой от реальности, но вполне согласующейся с пропорциями других частей тела. У древнегреческих скульптур чрезмерно большие глаза и широкий лоб. Это, вероятнее всего, не ошибки художников и скульпторов, а попытка добиться большей выразительности.

Реальные пропорции

Изучение и соблюдение реальных пропорций при изображении головы человека – это примерно то же самое, что установление пропорций определенного рода для каждого типа головы и практически для каждого конкретного человека. Форма и размер подбородка, ширина черепа, расстояние между глазами и длина носа у всех людей разные, но, чтобы правильно изобразить особенности внешности конкретного человека, художник должен хорошо знать эталон.

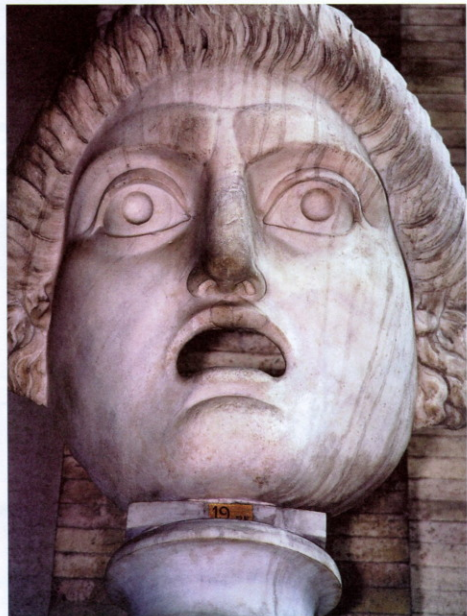
Древнеегипетская статуя. Музеи Ватикана (Рим). Пропорции головы этого скульптурного изображения точно такие же, как пропорции голов на классических картинах европейских художников. Хотя древний художник использовал египетскую систему пропорций, он изменил ее, адаптировав к чертам лица реального человека.

Голова Зевса. Музей Олимпии (Греция). При создании древних картин и статуй использовалась система пропорций, совершенно отличная от возникшей в эпоху Возрождения. Однако античные портретируемые кажутся живыми и абсолютно реалистичными.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОПОРЦИЙ НА ПРАКТИКЕ

Не все художники-портретисты используют систему пропорций, о которой мы расскажем в этом разделе. Однако каждый мастер, прежде чем начать работу над передачей сходства, применяет тот или иной способ, чтобы определить положение черт лица на голове изображаемого им человека. Это дело опыта, который ничто без четкого знания эталона.

Эталон

Древнегреческие художники определили стандартные пропорции фигуры человека, которые стали эталоном в западном классическом искусстве. В классическом искусстве все определял канон. Древнегреческие художники знали идеальные параметры головы человека, однако постоянная практика привела к тому, что мастера античности стали использовать эталон, чтобы создавать портрет человека по памяти, не сверяясь с моделью. Отсюда некоторая заученность и повторяемость черт.

Голова древнеримской скульптуры. Музеи Ватикана (Рим). Даже в классических скульптурах, созданных в строгом соответствии с правилами пропорций, мы можем найти примеры, когда эти правила нарушаются для достижения большей выразительности (чрезмерное увеличение некоторых черт лица для достижения драматического эффекта).

Эталонная система

Чтобы научиться рисовать голову, лицо и в целом портрет человека, необходимо начать с изучения размеров и пропорций его головы. Для этого необходимо выбрать канон, или систему измерений, которую художник сможет использовать в качестве эталона. Данный канон применим только к фигуре взрослого человека. Для изображения головы ребенка следует использовать другие стандартные пропорции, о которых мы расскажем позже.

Это реальная модель, к которой мы будем применять стандарт измерений. Тот факт, что некоторые из опорных точек не соответствуют полностью канону идеальных пропорций, не означает, что эту модель нельзя использовать. Как видно из набросков, основные модули вполне соответствуют реальной форме головы.

Спереди голова выглядит абсолютно симметричной. Линия симметрии является основной опорной линией для художника.

Если смотреть на голову спереди, то центр ее будет расположен между глазами. Это основная опорная точка, которая позволяет художнику с самого начала работы проверить правильность рисунка.

Факторы, которые должны быть учтены

Прежде чем мы рассмотрим модули, характеризующие пропорции головы, следует упомянуть о двух важных факторах. Во-первых, спереди голова человека выглядит симметричной, и линия симметрии является первой опорной линией для художника. Во-вторых, если смотреть на голову спереди (границы черепа без волос), то центр головы будет расположен на переносице точно посередине, между глазами.

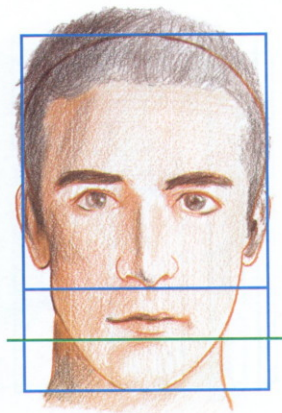
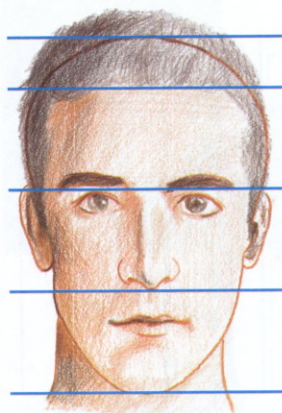
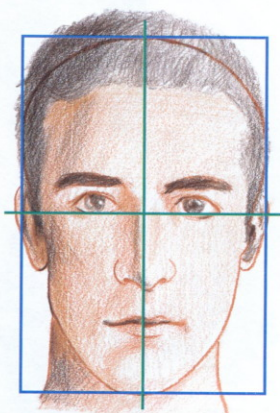
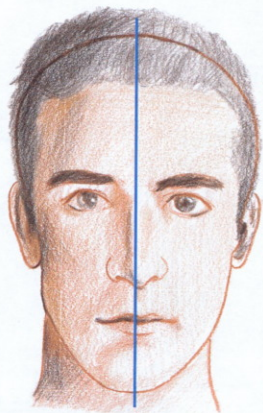
РАСПОЛОЖЕНИЕ РТА

После разделения головы на модули можно получить еще одну опорную линию, если провести ее посередине нижнего модуля. Новая линия будет приблизительно определять положение нижней губы.

Основной модуль

Как правило, высота головы человека приблизительно в три с половиной раза больше высоты лба (от границы роста волос до уровня бровей). Таким образом, высота лба является основным эталоном, или измерением, определяющим пропорции остальных частей лица. Следовательно, если мы разделим высоту головы с помощью горизонтальных линий на три с половиной части, мы сможем определить расположение и пропорции следующих элементов: верхний профиль головы, или черепа без волос; границу роста волос; расположение бровей; высоту и расположение ушей, кончика носа и нижней части лица до края подбородка.

Слева. *Если смотреть на голову спереди, ее можно разделить по вертикали на три с половиной модуля. Длина основного эталонного модуля эквивалентна расстоянию от границы роста волос до уровня бровей.*

Справа. *Разделив нижний модуль на две половины, мы можем достаточно точно определить положение нижнего края нижней губы.*

Горизонтальные пропорции

Применив ту же систему пропорций к ширине головы, мы обнаружим, что ширину головы можно разделить на два с половиной модуля. С учетом данного и предыдущего деления установлено следующее правило: если смотреть на голову человека спереди, ее можно представить в виде прямоугольника, высота которого равна трем с половиной единицам, а ширина – двум с половиной.

Из соображений практичности горизонтальное деление осуществляется справа налево, так что половинка модуля будет приходиться на правую часть головы портретируемого.

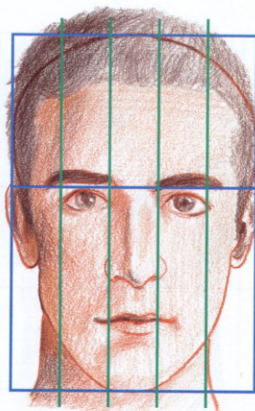
НОВЫЕ ЭТАЛОНЫ

Для горизонтального деления головы лучше всего использовать в качестве ориентиров глаза. Первые две вертикальные линии проводим через левые уголки глаз. Эти опорные линии наряду с рассмотренными ранее горизонтальными линиями позволят определить расположение основных черт лица при изображении головы человека анфас.

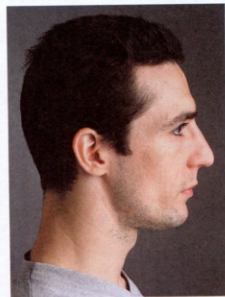
Расстояние между глазами

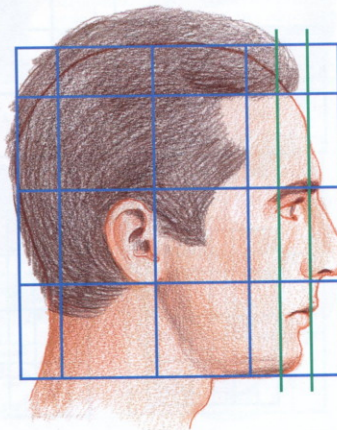
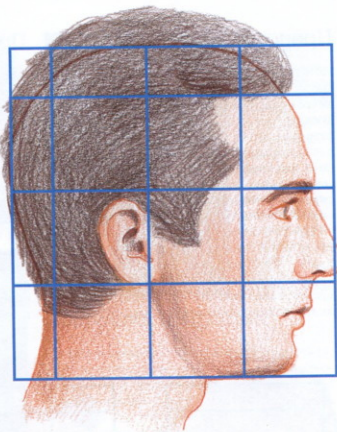
Разделив два больших модуля на две равные части, мы получим деление ширины головы на пять равных частей (см. объяснения на рисунках внизу страницы). Из рисунка видно, что 2-й и 4-й модули ограничивают глаза по ширине, что позволяет получить еще один важный эталон. Кроме того, расстояние между глазами равно 3-му модулю, находящемуся между 2-м и 4-м. Это деление будет очень полезно при рисовании головы человека анфас.

Если использовать модуль такого же размера, как и при делении высоты головы, то ширина головы будет равна двум с половиной модулям.

Ширина глаз приблизительно равна половине модуля. Расстояние между глазами также равно ширине одного глаза (половине модуля).

Сетка для изображения головы в профиль

Если использовать тот же размер модуля, то мы увидим, что высота и ширина головы в три с половиной раза больше высоты лба. Другими словами, голову человека в профиль можно представить в виде квадрата, ширина и высота которого состоят из одинакового количества модулей. С их помощью можно будет определить места, где следует нарисовать бровь, глаз, нос, ухо и т.д.

Как наглядное пособие деления на модули для вида головы в профиль, как и для вида головы анфас, использована голова реального натурщика. Это означает, что опорные точки будут только приблизительно совпадать с каноном, однако это не делает их менее полезными.

Вверху справа. *Голову в профиль можно вписать в квадрат размерами три с половиной модуля в ширину и три с половиной модуля в высоту.*

Деление изображения головы в профиль на модули помогает определить расположение уха, а также глаза и рта. Для этого необходимо разделить первый модуль на три равные части.

Пропорции женской головы

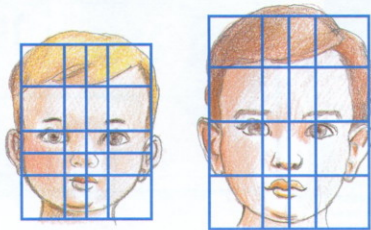
Размеры и пропорции женской головы почти такие же, как размеры и пропорции мужской. Различие между ними минимальное и состоит в следующем: лицо у женщины немного меньше по размерам, чем у мужчины, глаза больше, рот и нос немного меньше, а подбородок более округлый. Как видно из рисунков, все эти различия совершенно не влияют на деление головы на модули и опорные точки, которые будут такими же, как для мужской головы.

Если художник владеет приемами изображения мужской головы, он без труда сможет нарисовать и женскую с правильными пропорциями. С другой стороны, при рисовании по памяти художник должен учитывать основные особенности, характеризующие женское лицо.

Пропорции детской головы

В возрасте двух лет у ребенка обычно высокий лоб и не очень много волос. Центр головы находится между бровями, а не под глазами. Расстояние между глазами у него больше, а уши непропорционально большие и расположены ниже, чем у взрослого. Подбородок значительно меньше и более округлый.

В возрасте шести лет волосы ребенка уже закрывают часть лба и виски. У шестилетнего дошкольника более резко выраженный подбородок и более удлиненное лицо по сравнению с двухлетним ребенком. Глаза и брови у него расположены выше, как и нос, рот и уши, чем у малыша. Подбородок у шестилетнего ребенка все еще округлый и не очень выдается вперед, поскольку нижняя челюсть еще не развита.

Правила деления на модули женской головы как на виде спереди, так и на виде в профиль являются точно такими же, как правила деления мужской головы. При этом художник должен учитывать особенности женских черт лица.

По мере того как ребенок растет, пропорции его головы существенно меняются. На этих рисунках показаны пропорции лица двухлетнего и шестилетнего ребенка.

ПРОПОРЦИИ ГОЛОВЫ РЕБЕНКА

Для вида спереди их можно представить в виде прямоугольника, ширина которого равна трем модулям, а высота – четырем. Размер модуля равен расстоянию от нижней части носа до кончика подбородка. Для правильного расположения глаз необходимо разделить пополам модуль, в котором они расположены. Профиль ребенка, как и профиль взрослого, вписывается квадрат.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК. Портрет девочки. На этом портрете художник подчеркнул типичную диспропорцию головы ребенка (достаточно большой) по отношению к телу. Такая диспропорция является важным фактором, который необходимо учитывать при рисовании портретов детей.

ПЕТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС. Портрет дочери художника. Здесь мастер очень точно передал округлость форм головы ребенка. Художник с удовольствием рисовал характерные для малыша округлые черты лица.

Подростки и взрослые

В возрасте примерно 12 лет волосы остаются такими же густыми, как и в младшем школьном возрасте. Глаза и брови пока еще расположены не в центре головы. Уши уже полностью развиты, хотя пока еще находятся немного ниже уровня расположения ушей у взрослого человека. Костная структура нижней челюсти становится более выраженной, поэтому подбородок у подростков уже не такой округлый, как у маленьких детей.

В 25 лет пропорции головы соответствуют таковым у взрослого человека. Глаза расположены в центре головы, а контуры лица становятся более угловатыми.

В подростковом возрасте пропорции головы начинают приближаться к таковым у взрослого человека и достигают их в 25-летнем возрасте.

ПОРТРЕТЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Портреты пожилых людей обеспечивают более широкие художественные возможности, чем портреты людей в любом другом возрасте. Во-первых, у пожилых черты лица резче выражены и, следовательно, имеют большее количество опорных точек, которые могут быть использованы для изображения головы. Более угловатые и заостренные черты лица позволяют точнее передать сходство. Во-вторых, выражение лица пожилых людей ярче отражает их характер и жизненный опыт. Черты лица пожилых людей – свидетельство прожитых лет.

ЯН ГОССАРТ. Пожилая чета. Национальная галерея (Лондон, Великобритания). Лица стариков содержат намного больше характерных опорных точек по сравнению с лицами молодых людей. Преувеличенно выразительные черты этих двух пожилых супругов делают их портрет похожим на карикатуру.

Голова пожилого человека

Лицо пожилого человека в отношении пропорций не отличаются от лица взрослого человека, однако прожитые годы накладывают на него отпечаток. В пожилом возрасте волосы редеют, следовательно, лоб становится более открытым, а кости черепа – более заметными. Виски выглядят более угловатыми, а глазные впадины – более глубокими. Под глазами появляются темные мешки и морщины, а щеки западают. Губы становятся более тонкими, а на шее и подбородке появляются складки и морщины.

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. Кардинал Борджиа. Музей Прадо (Мадрид, Испания). Этот великолепный рисунок является типичным портретом пожилого человека и включает все признаки старости: открытый лоб, впалые щеки и виски, глубокие глазные впадины.

Изображение черт лица

Для того чтобы написать портрет, необходимо не только знать пропорции лица, но и уметь правильно изобразить его черты. В этом разделе мы подробно расскажем о том, как рисовать черты лица в разных ракурсах.

Прежде чем мы рассмотрим во всех деталях процесс рисования головы человека, следует рассмотреть отдельные черты лица. Облик человека – это единый комплекс всех его черт, и, для того чтобы представить себе конкретного портретируемого с другим ртом или другими глазами, нам потребуется определенная фантазия. Сначала следует научиться рисовать отдельные черты лица. В этом разделе мы расскажем о практических способах их изображения. На первый взгляд может показаться, что нарисовать глаза, нос или уши достаточно сложно, однако эта задача окажется намного проще, если вы будете помнить о некоторых важных моментах. Правильное изображение черт лица почти полностью зависит от умения наблюдать и от распределения света и тени. Из этого раздела вы узнаете об особенности художественного видения, а также о том, на что следует обращать внимание, а на что – нет.

◆

Поговорим о том, как правильно изобразить черты лица человека.

◆

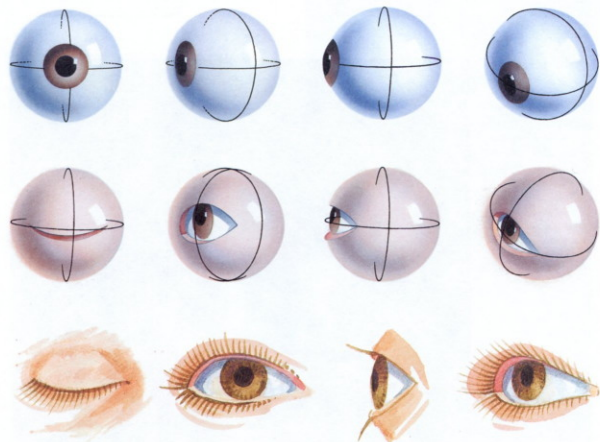
РАФАЭЛЬ. Набросок к картине «Преображение Господне» (фрагмент). Музей Ашмола (Оксфорд, Великобритания). Эти рисунки, вероятнее всего, сделаны не с натуры. Рафаэль рисовал черты лица людей по памяти на основе своего опыта.

Глаза

Как было сказано в предыдущем разделе, глаза расположены в центре головы, симметрично под нижней линией лба, т.е. под бровями. Это основной факт.

Еще одним важным фактом является то, что оба глаза движутся абсолютно согласованно, т.е. в одном направлении. Это направление называется направлением взгляда.

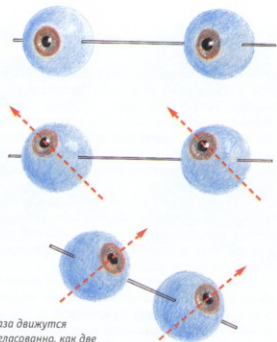
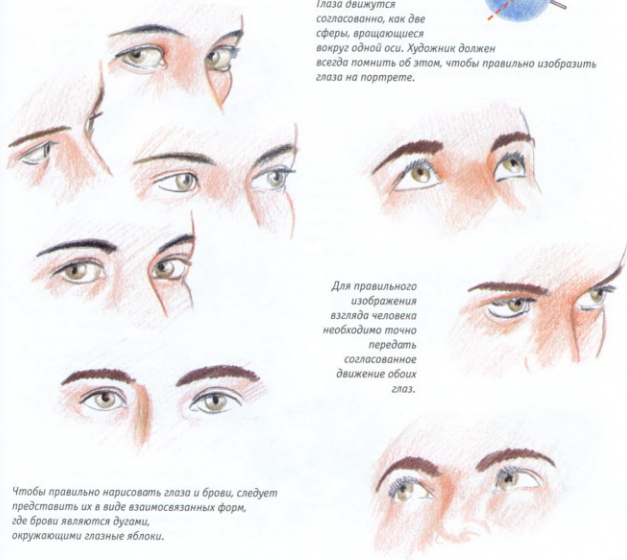
Глаз человека представляет собой сферу (глазное яблоко), расположенную в глазной впадине (глазнице) и покрытую веком. Художник всегда должен помнить о том, что глаза имеют сферическую форму и симметричны. Форма век и ресниц – это второстепенный аспект, о котором следует подумать только после того, как будет изображено согласованное движение глазных яблок.

Если художник будет больше заботиться о второстепенных деталях, он рискует неправильно передать выражение лица.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЛАЗА В ПЕРСПЕКТИВЕ

Изобразить глаз в перспективе – значит изобразить его не анфас, а в каком-то другом положении. Художнику будет значительно легче решить возникающие при этом проблемы, если он будет помнить о том, что глаз – это сфера, расположенная за овальным отверстием. Умение изобразить эту сферу в любом положении позволит художнику рисовать глаза из любой точки зрения.

В верхнем ряду показаны четыре разных положения глазного яблока. От этого положения зависит то, как будут выглядеть зрачок и радужная оболочка (как две концентрические окружности, если смотреть анфас, или как овалы, если смотреть на них в перспективе). В среднем ряду показаны те же положения глазного яблока, закрытого веком. Благодаря этим схемам легко понять и правильно изобразить глаз в перспективе, как показано на рисунках в нижнем ряду.

Брови

Брови расположены на верхнем краю глазной впадины и обычно повторяют ее форму. Как правило, вполне допустимо изображать брови в виде двух симметричных, слегка изогнутых линий. Однако в большинстве случаев брови имеют несколько другой вид. Часто изогнутая линия представляет собой больший или меньший угол. Во многих случаях брови больше похожи на две прямые линии, чем на изогнутые. Вообще легче рисовать женские брови, потому что женщины часто выщипывают их, чтобы придать им нужную форму. В любом случае брови – это важный элемент лица человека, от правильного изображения которого зависит правильность передачи выражения лица.

Глаза движутся согласованно, как две сферы, вращающиеся вокруг одной оси. Художник должен всегда помнить об этом, чтобы правильно изобразить глаза на портрете.

Для правильного изображения взгляда человека необходимо точно передать согласованное движение обоих глаз.

Чтобы правильно нарисовать глаза и брови, следует представить их в виде взаимосвязанных форм, где брови являются дугами, окружающими глазные яблоки.

Изображение глаз

Давайте рассмотрим определенные практические аспекты рисования глаз. Внимательно посмотрев на глаз, вы увидите, что объем, скрытый веками, сопоставим с объемом глазного яблока. Мастер должен правильно понимать и изображать объем, чтобы исключить искажения, которые так часто можно видеть на портретах начинающих художников.

Если смотреть на человека в профиль, глазное яблоко будет частично закрыто верхним веком, больше выступающим вперед, чем нижнее, которое дрябнет с возрастом и образует характерные мешки у людей пожилого возраста.

Очень распространенной ошибкой начинающих художников является изображение верхнего века глаза анфас точно с таким же изгибом, как нижнее. На самом деле нижнее веко более мягкое и находится дальше от глаза. Столь же часто художники допускают еще одну ошибку: изображают глаз в перспективе в виде плоской поверхности, а не сферической, как должно быть в действительности.

Если смотреть на человека в профиль, то сферическая форма глазного яблока будет почти незаметна, форма глаза будет в большей степени определяться выступающими вперед веками, особенно верхним.

Даже когда глаза закрыты, изогнутая поверхность глаза, который в данном случае неправильно изображен на левом рисунке, хорошо заметна.

Изображение верхнего века точно так же, как нижнего, – это одна из наиболее распространенных ошибок. На самом деле нижнее веко смещено дальше от глаза, как показано на верхнем рисунке.

РЕСНИЦЫ

Ресницы на обоих веках расположены не по всему периметру. Они расположены более густо на внешней части глаза. На верхнем веке более длинные и более густые ресницы, чем на нижнем. Никогда не следует чрезмерно подчеркивать эту деталь. Художнику всегда следует помнить о том, что ресницы должны быть более заметны при изображении глаза сбоку.

Рисунок справа выполнен неправильно. Если смотреть на глаз сбоку, он будет представлять собой изогнутую поверхность, как на рисунке слева.

Объем, свет и тень

Для моделировки глаза при изображении анфас художник должен учитывать формы, которые играют важную роль: верхнее веко, глазное яблоко и нижнее веко. Процесс рисования следует начать с очерчивания контуров глазного яблока и радужной оболочки, которая всегда частично закрыта верхним веком, если, конечно, глаза не широко распахнуты. Моделировка состоит в штриховке краев верхнего века, чтобы подчеркнуть, что оно выдается вперед. Штриховка также наносится и на нижнее веко, но в меньшей степени. Важно оставить светлой область выхода слезно-носового канала, чтобы глаз не сливался с носом. Необходимо изобразить полоску тени, отбрасываемой на верхнюю часть глазного яблока верхним веком и ресницами. Эта полоска должна быть более темной в области радужной оболочки и сливаться с черным цветом зрачка. В области зрачка также необходимо изобразить одну или две светлые точки (блики).

Этот последовательный ряд рисунков показывает процесс рисования глаза от нанесения самых первых линий до изображения объема и штриховки глазного яблока, радужной оболочки и зрачка.

РАДУЖНАЯ ОБОЛОЧКА И ЗРАЧОК

Зрачок человека всегда черный, а его яркость делает взгляд человека живым. Радужная оболочка может иметь разный цвет, но он никогда не бывает однородным.

В большинстве случаев внешняя часть радужной оболочки более темного цвета. Кроме того, ирис имеет радиальные линии, создающие характерную текстуру. Их следует нарисовать в первую очередь. Наконец, помните, что белки глаз всегда должны быть слегка заштрихованы (в направлении, противоположном направлению лучей света), чтобы подчеркнуть сферическую форму глаз.

После того как вы научитесь рисовать глаза и приобретете определенный опыт, у вас не будет возникать сложностей при изображении конкретных людей.

Губы и рот

Когда рот закрыт, губы имеют изогнутую форму, похожую на форму глаза, однако более неправильную, потому что верхняя губа имеет характерную выемку посередине, она немного длиннее нижней, а нижняя более пухлая и также имеет небольшое углубление посередине. При рисовании губ следует учитывать два фактора: во-первых, они разделены (когда рот закрыт) волнистой линией, которая может быть более прямой или более изогнутой в зависимости от того, расслаблены губы или крепко сжаты; во-вторых, относительная полнота каждой губы является характерной особенностью: чем пухлее губы, тем более темными должны быть изображены их уголки.

НАКРАШЕННЫЕ ГУБЫ

Тени на накрашенные губы, которые художники часто изображают на женских портретах, следует накладывать по-другому. Они должны быть более темными и почти одинаковыми на верхней и нижней губе. Важно помнить о том, что нижняя губа будет казаться более блестящей, если губы накрашены. Этот блеск является отличительной чертой нижней губы на одноцветном рисунке.

На этих трех рисунках показано сочетание света и тени при изображении губ.

Губы, нарисованные из разных точек зрения. Когда рот закрыт, губы образуют изогнутую поверхность, которая особенно заметна при изображении в перспективе.

При изображении накрашенных губ не следует слишком подчеркивать контраст между верхней и нижней губой. Важно помнить, однако, что нижняя губа может выглядеть немного более блестящей.

Свет и тень

При нормальном освещении верхняя губа всегда выглядит немного более затененной, чем нижняя. Важно помнить об этом, чтобы на ваших картинах губы не выглядели плоскими, как это часто бывает на работах неопытных художников. Кроме того, не следует очерчивать внешние контуры губ. Они должны подчеркиваться игрой света и тени. Нижний контур нижней губы создается тенью, отбрасываемой на подбородок. Для середины нижней губы также характерно наличие блика, или светлой области. И наконец, тени на верхней губе не должны быть однородными: они более темные на выемке в центре губы и в уголках по сравнению с верхней частью губы.

СМЕХ

На обычных портретах человека редко изображают смеющимся, однако художник должен уметь изобразить смех. Когда человек смеется, его рот открывается так, что становятся видны верхние зубы. Не следует пытаться изобразить каждый зуб отдельно, потому что результат вряд ли вам понравится. При смехе также виден язык и внутренняя часть рта человека. Художнику не следует тратить много времени на их изображение. Следует лишь сделать более темным участок у нижнего края зубов и слегка заштриховать язык.

Когда человек улыбается, его губы выглядят более напряженными и узкими. Обратите внимание, что зубы показаны просто белым цветом без изображения каждого отдельного зуба и промежутков между ними, иначе зубы будут выглядеть не очень красиво.

Когда человек смеется, мышцы вокруг рта напрягаются. Чтобы правильно изобразить открытый рот, художник должен сделать область ниже нижней кромки зубов значительно более темной.

Нос

При правильном изображении схемы головы нарисовать профиль носа очень просто. Однако значительно сложнее сделать это при изображении человека с поворотом лица в три четверти или анфас. В этом случае угол становится все менее четким и постепенно сливается с рядом неправильных форм, светом и тенью. Ключом к изображению носа, когда он не представляет собой четкий профиль, является буквальное копирование участков света и тени с учетом следующих факторов. Во-первых, нижняя часть носа затенена, однако не так интенсивно, как область непосредственно над ней, которая соответствует самой выступающей вперед части кончика носа. Во-вторых, на переносице всегда есть удлиненная блестящая область, которая позволяет изобразить рельеф. И наконец, переход между носом и лбом у молодых людей, в отличие от пожилых, не представляет собой участок с разной степенью затенения.

На этих рисунках показано, как изобразить нос под разными углами зрения. Чем ближе к виду анфас, тем труднее нарисовать нос, так как вместо более четких контуров нам придется иметь дело с чередованиями света и тени.

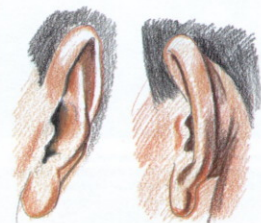
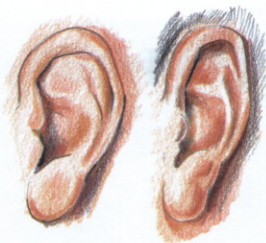
ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

При изображении головы человека анфас вид носа в профиль будет целиком зависеть от типа освещения. При фронтальном освещении переносица практически не видна, видны только нижняя и боковые части носа. При боковом – нос выглядит совершенно по-другому, представляя собой разделительную линию между освещенной и затененной частями лица.

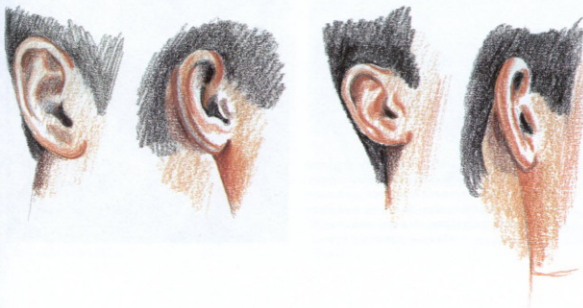
Важно потренироваться рисовать носы из разных точек зрения: спереди, сбоку, при повороте лица в три четверти, сверху и снизу, чтобы понять принцип моделировки формы носа с помощью светотени.

Уши

Чтобы правильно нарисовать уши, достаточно просто передать овальную форму и вогнутую поверхность их раковины. Важно также помнить о том, что при изображении головы человека анфас уши будут являться продолжением плоскости лица. Если смотреть сзади, они находятся над плоскостью затылка. Важно также правильно изобразить внутренний рельеф уха, обратив особое внимание на основные элементы: мочку и утолщенную верхнюю часть раковины. При изображении лица человека анфас важно помнить о контуре раковины, который у разных людей выступает более или менее значительно.

Уши имеют сложную форму. Мочка и утолщенная верхняя часть раковины людей похожи друг на друга, но внутренняя форма ушей у всех разная. Для художника наиболее сложным является изображение головы человека спереди и сзади.

УШИ И ВНЕШНЕЕ СХОДСТВО

Из всех черт лица человека уши имеют наименьшее значение для передачи внешнего сходства. Достаточно просто изобразить их соответствующего размера, чтобы казалось, что они «на своем месте», при этом нет никакой необходимости точно их копировать. Полезно изучать классические картины и скульптуры. Заметьте, что почти все художники рисуют уши одинаково. Важно лишь, чтобы они были правильно расположены.

Наброски ушей, сделанные с разных точек зрения. Особое внимание в данном случае уделено голове, в частности лицу и шее.

Волосы

Волосы, какими бы важными они ни казались для передачи сходства с изображенным на портрете человеком, занимают последнее место в списке физических факторов, требующих внимания художника. Любители обычно придают слишком большое значение волосам только потому, что они резко контрастируют с лицом или занимают слишком большой объем. Это приводит к тому, что художники забывают о пропорциях, форме и расположении черт лица до такой степени, что последние начинают обусловливаться чрезмерно подчеркнутыми волосами. Волосы следует рисовать уже после того, как нарисованы голова и лицо. Если эта часть композиции изображена правильно, рисование волос не будет представлять особой сложности.

Выполнение наброска и детального рисунка волос не такая сложная работа, как рисование лица. Следует уделить особое внимание общим контурам волос, чтобы в дальнейшем вы могли нанести тени, не нарушив общую структуру головы.

ТОНАЛЬНЫЙ КОНТРАСТ

Темные волосы резко контрастируют со светлой кожей. Этот контраст, однако, следует смягчить, обеспечив незаметный переход от тона кожи (в области тени) к тону волос в одной или нескольких областях лица. Если этого не сделать, волосы будут выглядеть как парик или плохо подогнанная накладка, создавая слишком резкий контраст. С другой стороны, игра света и тени на волосах не должна разрушать форму черепа. Естественность – главное условие.

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР. Мощный объемный набросок этой головы задумывался как единое целое, в котором волосы являются всего лишь средством усиления выразительности. Между тонами волос и лица, а также между светлыми и темными тонами нет существенных различий.

Процесс изображения волос

При изображении волос обычно возникают проблемы с передачей форм, бликов и рефлексов, света и тени, тональных градаций и направления линий или мазков. Эти проблемы художник легко разрешит, если начнет с распределения общей массы, или объема, волос в правильной пропорции по всей голове. После этого следует предварительно наметить светлые участки и тени, обратив внимание на направление линий и не трогая наиболее светлые области. Уплотнение тона в тенях должно быть постепенным, а линии или мазки следует наносить по направлению прядей. Следует помнить о том, что поверхность волос должна быть ровной, а пряди – отделены друг от друга, чтобы волосы не казались слишком жесткими.

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР. Пряди волос на этом портрете носят чисто декоративный характер, однако тон их практически не отличается от тона лица. Уменьшение контраста между светлыми областями и тенями обобщает композицию.

Если в процессе создания портрета волосы написать темным цветом, прежде чем нанести краску на лицо, изображение будет казаться искусственным, словно натурщик надел парик.

Художник должен правильно моделировать цвет, чтобы тон самых темных областей кожи был близок к цвету волос, а тон самых светлых областей волос напоминал тон кожи.

Шея

По сравнению со всеми другими элементами изображение шеи имеет второстепенное значение. Однако при рисовании головы шея хотя бы частично изображается. Порой положение шеи помогает художнику правильно изобразить положение головы. С точки зрения общей схемы рисунка шея представляет собой цилиндр, вставленный в сферу, изображающую голову, поэтому правильно расположить на рисунке шею несложно. Трудности обычно связаны с распределением света и тени на рисунке. Верхняя часть шеи всегда должна быть более затененной, чем лицо, – тогда она будет выглядеть естественно.

Чтобы правильно передать соединение шеи с головой, важно подчеркнуть контраст между светом и тенью, чтобы более темные области шеи контрастировали со светлыми участками лица и наоборот.

ШЕЯ КАК ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

В западном, как и в восточном, искусстве существует много примеров портретов, на которых модели имеют чрезмерно удлиненные шеи. Люди с такой диспропорцией выглядят очень элегантно, аристократично, что и хотели выразить художники. Даже в более поздний период такие мастера, как Энгр и Модильяни, прибегали к этому приему, чтобы подчеркнуть изысканность и утонченность женских образов.

АЛЕССО БАЛДОВИНЕТТИ (1426–1499). Дама в желтом. Национальная галерея (Лондон, Великобритания). На этом портрете куртизанки эпохи Возрождения художник позволил себе чрезмерно удлинить шею, чтобы сделать фигуру женщины более изящной.

ФРАНСЕСК СЕРРА. Портрет молодого человека. Частная коллекция. Переход от шеи к голове в данном случае передан посредством более темных тонов бородки, очерчивающей границу лица и шеи.

Выполнение набросков головы

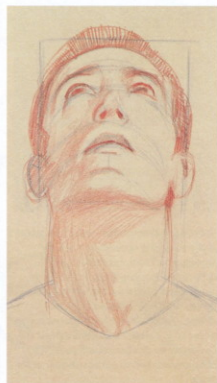
Голову человека чаще всего рисуют в профиль и анфас. Однако любой квалифицированный художник должен уметь изображать голову человека из любой точки зрения.

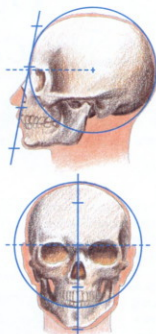
Изучив пропорции головы и расположение черт лица, художник сможет преодолеть любые трудности, которые возникают при изображении головы и лица человека. Мы представим вам очень простой метод изображения головы человека в любом положении и из любых точек зрения на основе знаний, полученных вами из предыдущих разделов. Метод этот чрезвычайно прост и основан на комбинации основных форм: сфер, кругов, овалов, прямых и кривых линий. Единственное, что требуется от художника, это некоторое пространственное воображение, или попросту способность изображать элементарные формы в перспективе из разных точек зрения. Обладая такой способностью и практическими знаниями, полученными из предыдущих разделов, вы легко сможете преодолеть любые технические трудности и выполнить наши упражнения.

◆

От «идеального портрета» перейдем к рисованию портретов людей в разных позах.

◆

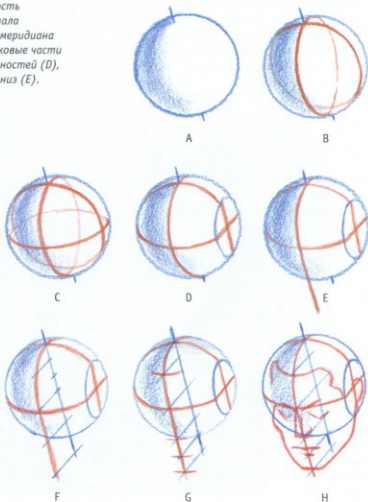
Из этого раздела вы узнаете о пользе некоторых простых способов, применяющихся для выполнения набросков голов людей.

Практический метод геометрических построений

Чтобы полностью отобразить форму черепа в наброске, используя в качестве модели сферу (заметим, анфас череп заметно у́же сферы), можно нарисовать наклонную линию (расположенную под тем же углом, что и челюсть) и выполнить разбивку на модули, о которой мы рассказывали в предыдущих разделах. Один модуль охватывает участок от подбородка до основания носа, второй – от основания носа до бровей, третий – от бровей до линии роста волос плюс половина модуля – расстояние от линии роста волос до верхней части черепа. Такое разделение на модули можно выполнить для изображения как анфас, так и в профиль.

Череп можно изобразить в виде сферы. Чтобы применить принцип разделения на модули, о котором мы рассказали в предыдущем разделе, следует провести касательную к окружности, которая должна доходить до конца челюсти. С помощью такого простого построения вы сможете нарисовать голову из любой точки зрения.

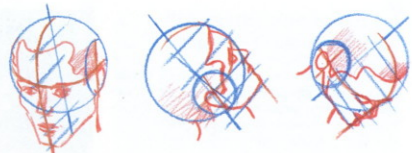
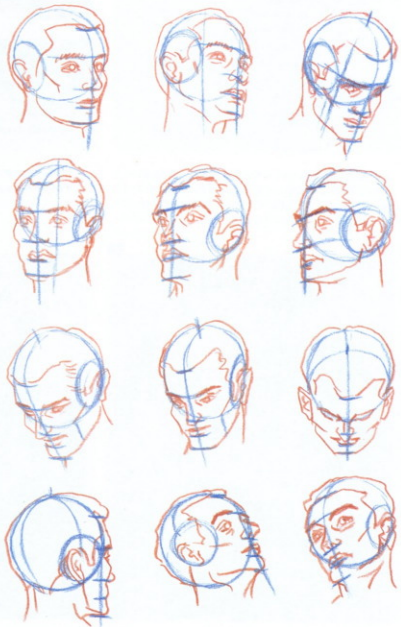
На этом рисунке показана последовательность развития наброска в трех плоскостях. Сначала рисуется сфера (A); затем проводятся два меридиана (B); после этого чертится экватор (C). Боковые части сферы изображаются в виде плоских поверхностей (D), а линия меридиана спереди продолжается вниз (E).

РАБОТА С НАТУРЩИКОМ И БЕЗ НЕГО

Метод геометрических построений очень полезен, если художник работает по памяти, без натурщика. Однако его полезно использовать и при работе с натурщиком или рисовании по фотографии, чтобы правильно расположить черты лица.

После выполнения построений на сфере через ее центр проводится ось, на которой откладываются пропорциональные отрезки, начиная от центра сферы или от центральной точки оси (F). Такие же отрезки откладываются на продолжении линии меридиана в передней части сферы (G). Отметки на вертикальной линии (H) обозначают места расположения черт лица.

Развитие метода

Посмотрите на форму сферы. Представим себе сферу, слегка наклоненную набок, с осью, расположенной по диагонали по отношению к вертикали. Чтобы правильно изобразить черты лица, рисуем экватор и меридиан сферы, который определяет положение двух «полюсов». Учитывая, что боковые стороны черепа плоские, сфера также должна быть плоской, словно две боковые части ее срезаны. Теперь меридиан сферы должен быть продолжен вниз, по касательной, обозначающей направление челюсти. Это линия, на которой следует отметить основные модули, позволит набросать черты лица. Используя полученные знания о том, как рисовать глаза, нос и рот, вы без труда сможете изобразить лицо человека на основе данного метода.

Эта схема универсальна. Ее как базовую изучают в художественных школах и училищах, и многие мастера предпочитают ее любой другой. Однако опытные портретисты порой пользуются более упрощенными схемами (см. с. 48–50).

Метод схематичного изображения головы в виде сферы позволяет нарисовать портрет из любой точки зрения.

Здесь представлено несколько набросков голов в разных положениях. Успех рисования по памяти, без натурщика, зависит от опыта художника.

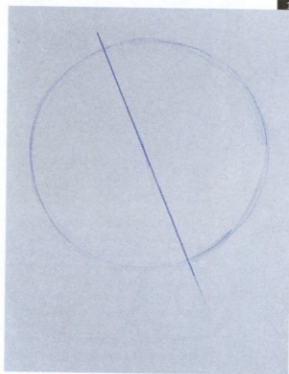
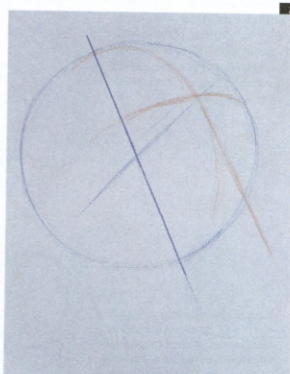
Изображение поднятой вверх женской головы

Итак, выполним первое упражнение: изображение по фотографии женщины, которая, подняв голову, смотрит вверх. В этом случае будет применен метод выполнения наброска, рассмотренный в предыдущем разделе.

Из этой точки зрения голова женщины имеет форму сферы. В этом состоит преимущество данной позы, поскольку для изображения лица не потребуется отходить от первоначального плана.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ

◆ Пропорциональное деление на части головы взрослого человека ◆
◆ Выполнение наброска головы ◆
◆ Изображение черт лица ◆

1 Первый и очень важный шаг состоит в изображении сферы и проведении оси сферы в соответствии с углом поворота головы. В противном случае весь рисунок будет неправильным.

2 Затем следует начертить экватор и меридиан в передней части сферы, продолжив его параллельно ее оси.

3 Сбоку сферу следует сделать более плоской. Пропорциональные отрезки откладываются на оси начиная от центра сферы с учетом законов перспективы.

4 Теперь мы имеем достаточное количество опорных точек, чтобы начать рисовать голову, копируя черты лица модели с использованием пропорциональных отрезков, на которые мы разделили ось и параллельную ей линию.

5 На заключительном этапе выполняется легкая штриховка отдельных черт лица и объемов с помощью приемов светотеневой моделировки.

ЛИНИИ В ПЕРСПЕКТИВЕ

Возможно, вам не удастся выполнить это упражнение с первого раза. Это, скорее всего, будет связано с тем, что вы неправильно нарисовали сферу, ось и пропорциональные отрезки. Перед изображением формы лица необходимо убедиться, что перспектива плана отображена достаточно точно (она не может быть абсолютно точной, так как рисунок сделан от руки). Если ошибки значительные, вам придется переделывать первоначальную схему.

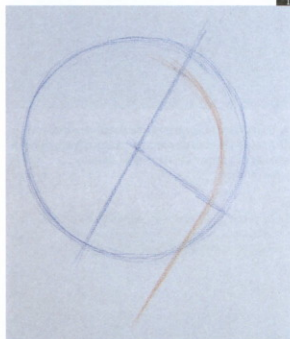
Вид женской головы сверху

При выполнении данного упражнения возникает проблема, очень похожая на ту, с которой мы столкнулись в предыдущем упражнении. Теперь мы видим голову сверху, но из той же точки зрения, что и в предыдущем упражнении, поэтому схема будет похожей, но повернутой в другую сторону.

При изображении головы в таком ракурсе могут возникнуть проблемы не только с выполнением наброска, но и с изображением в перспективе глаз (в том числе их движения) и носа.

МАТЕРИАЛЫ

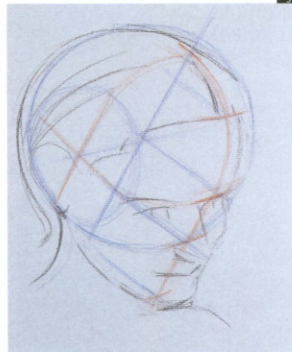
- Цветные карандаши
- Пастельные карандаши: сепия и сангина
- Серая бумага

1 Ось сферы должна быть наклонена в противоположную сторону по сравнению с предыдущим упражнением, при этом следует помнить, что ось продолжена вверх и мы видим сферу со стороны «северного полюса».

2 Экватор и меридиан в передней части сферы изображаются в перспективе. После обозначения центра сферы (который всегда будет находиться на оси) следует продлить ось за пределы сферы линией, угол наклона которой также должен соответствовать перспективе всей композиции. Затем линию следует разделить на пропорциональные отрезки.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ

◆ Пропорциональное деление на части головы взрослого человека ◆
◆ Выполнение наброска головы ◆
◆ Изображение черт лица ◆

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

Метки, или линии, пропорционального деления черепа на три с половиной модуля должны наноситься на ось начиная от центральной опорной точки сферы. Следует помнить, что расстояние от этой точки до верхнего края сферы соответствует полутора модулям, что равносильно разделению этого верхнего сегмента на три равные части. Верхняя часть составляет половину модуля. Два нижних отрезка равны одному модулю. Если вы знаете размер одного модуля, вам будет нетрудно провести линию вниз еще на два модуля. Следует помнить, что нижний модуль всегда выходит за пределы сферы и соответствует нижней части подбородка.

3 После нанесения всех опорных точек, включая изображение плоских участков на боковой поверхности сферы в соответствии с перспективой всей композиции, можно начать прорисовку черт лица.

4 Убедитесь, что изображение в перспективе отдельных черт лица хорошо продумано и что каждая деталь занимает правильное положение в общей композиции. Далее можно начать штриховку.

5 Сходство легко передать, если рисунок выполняется на основе правильного и пропорционального наброска.

Изображение женской головы в боковой перспективе

В этом упражнении мы будем рисовать женскую голову сбоку и немного сверху. Голова не повернута полностью в профиль, она слегка наклонена в сторону зрителя. Укорачивание отдельных черт лица не особенно заметно. Для их правильного изображения важно корректно выполнить набросок головы.

Данное упражнение состоит в изображении головы женщины, слегка наклоненной назад и вправо. Кроме того, мы видим всю композицию немного сверху.

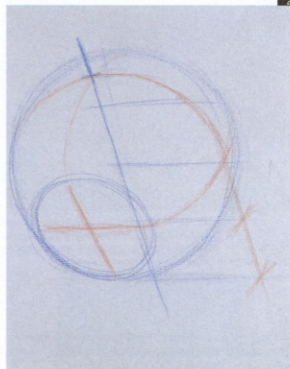
МАТЕРИАЛЫ

- Цветные карандаши
- Пастельные карандаши: сепия и сангина
- Серая бумага

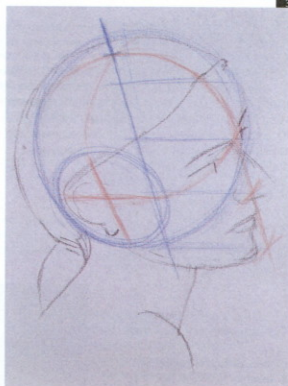
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ

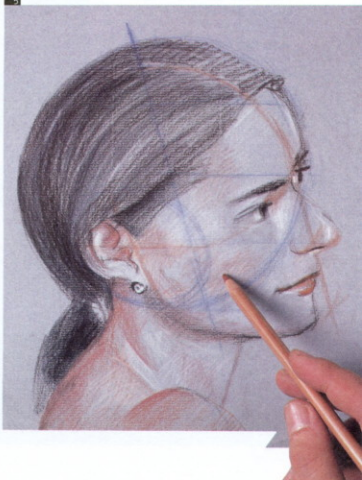
◆ Пропорциональное деление на части головы взрослого человека ◆
◆ Выполнение наброска головы ◆
◆ Изображение черт лица ◆

1 Набросок положения головы. Наклон сферы определяется положением оси. Сама по себе сфера всегда рисуется одинаково. После завершения корректировки наклона оставшиеся линии наносят в соответствии с перспективой экватора и меридиана.

2 Далее изображаются проекции пропорциональных модулей головы. Обратите внимание, что эти проекции всегда должны быть параллельны и начинаться от оси.

3 Затем рисуются контуры и черты лица в пределах соответствующих пропорциональных модулей.

4 Приступаем к моделировке объемов. Для передачи распределения света и тени используются мягкие тона (сангина, сепия, белый карандаш), а также блики на черном фоне.

5 Прорисовку контуров и штриховку лица следует выполнять аккуратно и последовательно, стараясь избегать чрезмерного затемнения или высветления определенных областей, чтобы сохранить баланс. Рисунок не должен быть слишком законченным, чтобы композиция сохранила свою оригинальность.

ЛИНИИ НАБРОСКА

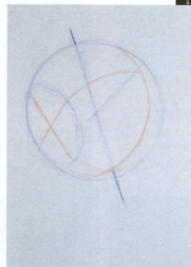
Линии схемы можно полностью стереть перед началом выполнения штриховки. Однако наличие линий наброска не влияет на качество рисунка. На большинстве картин великих мастеров остались следы набросков.

Два рисунка мужской головы

Принципы построения схемы головы достаточно хорошо объяснены и проиллюстрированы в предыдущих разделах. В данном упражнении те же принципы применены для выполнения двух рисунков мужской головы, которая, как мы уже знаем, имеет те же пропорции, что и женская.

Положение этой головы очень похоже на положение женской головы в первом упражнении. Голова также поднята вверх, и взгляд направлен вверх.

МАТЕРИАЛЫ
- Цветные карандаши
- Пастельные карандаши: сепия и сангина
- Серая бумага

1 Здесь вы видите линии почти законченного наброска с правильным наклоном оси сферы и основными опорными точками, включая центр сферы.

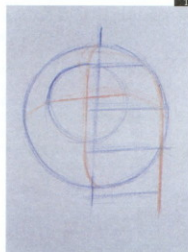
2 На этом рисунке показано распределение основных опорных линий в передней части сферы. Обратите внимание на опорные линии рта, который расположен посередине нижнего модуля.

3 Используя пропорциональные опорные линии в качестве ориентира, можно изобразить черты лица.

4 На заключительном этапе художник более четко прорисовывает объем лица и выполняет штриховку.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ

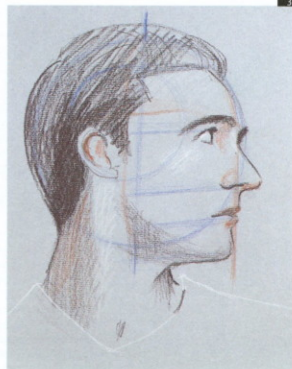
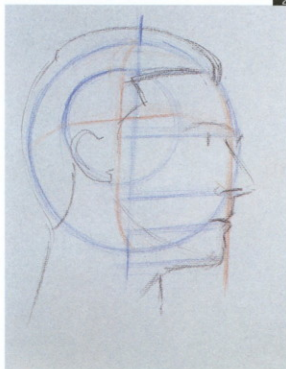
◆ Пропорциональное деление на части головы взрослого человека ◆
◆ Выполнение наброска головы ◆
◆ Изображение черт лица ◆

Особенность данного положения головы состоит в том, что голова не просто повернута в профиль, но слегка отклонена назад. Чтобы правильно нарисовать ее, базовая схема должна иметь правильный (очень небольшой) угол наклона.

1 На этом рисунке четко видно, что сфера изображена не полностью в профиль, а слегка наклонена назад.

2 Рисунок головы выполняется по тем же опорным точкам, что и в предыдущих упражнениях. Хотя сфера повернута под меньшим углом, чем прежде, небольшую перспективу следует передать.

3 Все черты лица нарисованы, штриховка выполнена. Направление поворота головы мужчины на рисунке совпадает с направлением поворота головы модели.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКТИРОВКА

Цель любого наброска состоит в выполнении хорошего рисунка. Возможно, на заключительном этапе опорные линии наброска могут привести к некоторой несогласованности линий головы или лица. В этом случае, если положение головы изображено правильно, необходимые исправления можно внести по ходу работы, не переделывая весь рисунок.

Упрощенные методы выполнения набросков

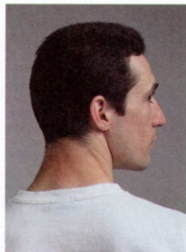
Рассмотренный и проиллюстрированный выше метод выполнения набросков не единственный, который может быть использован, однако, пожалуй, наиболее совершенный и простой. Способов построения схемы головы столько же, сколько художников-портретистов. В этом и следующем разделах мы рассмотрим некоторые из них – более упрощенные. Все они так или иначе основаны на делении головы на модули, однако подходят в основном достаточно опытным мастерам, которым не требуется предварительная подготовка. Эти методы следует попробовать применить на практике только после того, как художник хорошо усвоит материал, изложенный в предыдущих разделах.

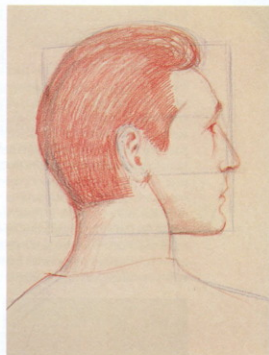
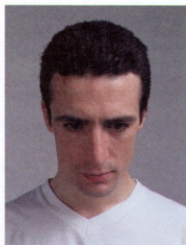
Поза, похожая на ту, которую мы уже рисовали. В этом случае мы будем использовать значительно более простой метод, требующий от художника немного большего практического опыта.

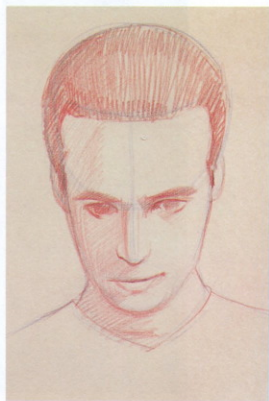
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО СЛУЧАЯ

В идеале каждая модель подсказывает художнику наиболее удачное композиционное решение, более или менее детальное в зависимости от сложности позы.

В этом случае для построения схемы вместо сферы используется прямоугольный параллелепипед, наклоненный под тем же углом, что голова модели, и разбитый на пропорциональные отрезки.

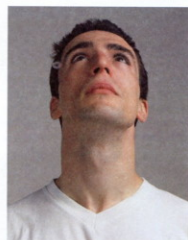
Имея определенный опыт в рисовании, вы без труда сможете достичь таких же результатов на основе простой схемы, показанной на рисунке слева.

Это голова в перспективе, которую можно изобразить в виде несколько измененного рисунка в профиль. В этом случае схема в виде параллелепипеда превращается в простой квадрат.

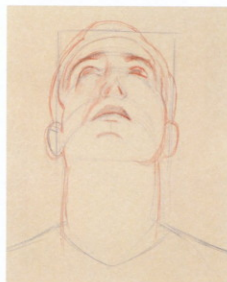
Чтобы правильно нарисовать черты лица на основе такой простой схемы, художник должен иметь достаточно большой опыт ее использования. В любом случае точно изобразить положение головы и черты лица в перспективе несложно.

После изображения волос этот простой рисунок, выполненный очень быстро на основе чрезвычайно простой схемы, можно считать законченным.

В этом упражнении необходимо правильно отобразить пропорции, что можно сделать интуитивно с помощью простого наброска.

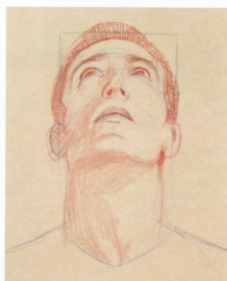
Для изображения головы в перспективе, что на первый взгляд кажется довольно сложным, достаточно очень простой схемы.

На заключительном этапе следует выполнить штриховку волос и более темным цветом выделить линии, определяющие форму и положение черт лица.

Изображение головы в перспективе

В предыдущих разделах мы рассказали об изображении головы в перспективе на основе различных методов выполнения набросков. Если перспектива слишком ярко выраженная, сложные методы оказываются бесполезными, поскольку рассчитать пропорциональные модули значительно сложнее, чем правильно нарисовать реальные контуры головы. Изобразить в перспективе наиболее сложные позы можно только на основе определенного опыта и практики, но порой это легче, чем кажется. Художник просто должен внимательно понаблюдать за натурщиком и скопировать то, что видит, не уделяя слишком много внимания возможным диспропорциям.

ТИНТОРЕТТО. Набросок головы Аполлона. Галерея Уффици (Флоренция, Италия). Тинторетто (Якопо Робусти) так же, как другие великие художники, был мастером перспективы.

Выполнить этот рисунок в перспективе обычным методом достаточно сложно, поскольку пропорциональные модули почти накладываются друг на друга, в результате малейшая ошибка может привести к значительной диспропорции.

Здесь используется очень простой способ выполнения наброска на основе простого квадрата. Деления не соответствуют пропорциональным модулям, а используются лишь в качестве приблизительных опорных точек.

Далее остается только максимально точно скопировать черты лица модели, не обращая слишком большого внимания на предыдущий набросок.

Это законченный рисунок с правильными пропорциями и правильной перспективой, передача которых на первый взгляд казалась очень сложной.

Создание портрета

Для написания портрета достаточно использования техник, рассмотренных в предыдущих разделах. Однако, если художник хочет не просто скопировать внешность модели, а создать настоящее произведение искусства, следует учесть целый ряд других аспектов.

Этот раздел посвящен выбору позы, композиции и освещения – всему тому, что делает портрет одним из жанров изобразительного искусства, а не просто копированием черт лица человека. Художник всегда должен помнить, что для зрителя портрет представляет собой видение изображенного на нем человека глазами художника, и результат позволяет судить не только об изображенном человеке, но и о самом мастере. Механический подход к созданию портрета обнаружит нежелание или неспособность художника передать характер модели.

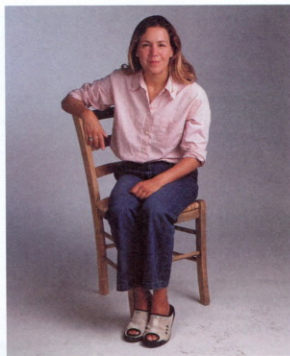
◆

Выбор позы, композиции и освещения определяет качество портрета.

◆

ЖАК ЛУИ ДАВИД. Портрет Анны-Марии-Луизы Телюссон, графини Сорси. Старая пинакотека (Мюнхен, Германия). Гармония в распределении пространств и соответствующее освещение наиболее важны при создании портрета.

Выбор позы

Выбор позы для портрета никогда не должен быть случайным. Характерная для каждого человека поза так же важна, как тембр голоса: это его отличительная черта. Следует выбрать наиболее выразительный ракурс и наиболее выгодное положение: именно эти две характеристики составляют позу в изобразительном искусстве. Выбор позы – достаточно долгий процесс, требующий выполнения большого количества предварительных набросков и эскизов, если, конечно, художник не знает натурщика достаточно хорошо.

Выбор позы должен определяться первоначальной идеей картины (изображение человека сидя, в наклонном положении или стоя), которая в дальнейшем получит развитие в набросках.

После выбора определенной позы в нее можно вносить различные изменения и дополнения.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО КОМФОРТ

Выбранная поза должна быть комфортной для натурщика, чтобы он мог оставаться в этом положении, не двигаясь, в течение всего сеанса. Одежда не должна быть слишком строгой: складки на ней всегда открывают возможность для художественной интерпретации.

Постепенно наброски позволяют художнику выбрать наиболее подходящую позу для портрета.

Выбор положения тела

Для портрета, на котором будет изображена только одна голова, натурщик должен сидеть так, словно это будет поясной портрет. В обоих случаях голова натурщика должна быть на одном уровне с головой художника, и лучше, если направление головы натурщика не совпадает с направлением тела: в этом случае поза будет более изящной и динамичной.

Правда, многие художники, в том числе Амедео Модильяни, отступали от этого правила, преследуя определенные творческие цели.

Этот эскиз представляет собой набросок поясного портрета сидящей прямо напротив художника женщины.

Такое положение тела позволяет художнику изобразить человека во весь рост.

ПОЯСНОЙ ПОРТРЕТ

Для поясного портрета труднее всего выбрать наиболее подходящую позу. Если натурщик сидит, его можно изобразить с руками, сложенными на коленях, на правом бедре или на левом бедре, с более или менее согнутыми руками. Можно также попробовать изобразить человека смотрящим вперед, с головой, слегка повернутой в одну сторону и т. д.

То же самое положение, как прежде, но в варианте поясного портрета.

Новый вариант поясного портрета в другой позе.

Этот эскиз составлен из разных набросков и объединяет поясной портрет и портрет во весь рост.

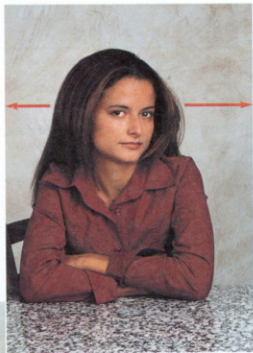
Соотношение между фигурой и фоном

При выполнении предварительных набросков следует выбрать оптимальную композицию, представляющую собой баланс пропорций между фигурой и фоном. Фигура не должна выглядеть слишком большой или слишком маленькой в общей композиции. Понимание гармонии приходит к художнику только с опытом, однако есть определенные аспекты, которые необходимо знать. Так, между головой и верхней границей картины не следует оставлять слишком большое свободное пространство; нижнюю часть композиции должны занимать фигура человека или какой-то вспомогательный элемент, усиливающий общее ощущение.

Проблема симметрии

Симметрия – синоним неподвижности. Портрет с симметричной композицией создает ощущение статичности, которого следует избегать. Для этого художник обычно старается нарушить симметрию композиции, изображая руку модели сбоку от фигуры или наклон головы в сторону от направления тела и т.д. Художники-портретисты также часто используют еще один прием. Они так составляют композицию, чтобы в той стороне, куда повернута голова модели, расстояние между головой и краем картины было больше. При изображении головы анфас с обеих сторон может быть одинаковое свободное пространство при условии, что сама поза нарушает симметрию композиции.

Свободное пространство должно быть больше в том направлении, куда повернута голова натурщика.

Даже если поворот головы очень небольшой, важно, чтобы с этой стороны было больше «воздуха» – свободного пространства.

Свободное пространство с обеих сторон может быть приблизительно одинаковым при условии, что поза натурщика нарушает симметрию

Основная схема композиции

Чаще всего в качестве основной схемы композиции используется треугольник. Это означает, что треугольник определяет пространство, внутри которого должны находиться все элементы картины. Вершина треугольника совпадает с головой модели, а его основание – с нижней границей картины. Это наиболее устойчивая и привлекательная композиция, которую очень часто использовали художники классической школы – такие как Рафаэль. Импрессионисты, в частности Дега, использовали классическую треугольную схему, смещенную в сторону от центра.

Пирамидальная композиция – это классическая схема, которая наиболее часто используется художниками-портретистами начиная с эпохи Возрождения.

РАФАЭЛЬ. Донна Велата. Галерея Палатина (Флоренция, Италия).

ЭДГАР ДЕГА. Сидящая женщина. Музей д'Орсе (Париж, Франция).

Художники-импрессионисты и их последователи искали новые варианты композиции. Одним из них является данный вариант, в котором привычная симметрия нарушена за счет смещения пирамидальной композиции в сторону от центра.

Направление падения света

На портретах свет должен падать спереди и сбоку, т. е. освещение большей степени фронтальное, чем боковое. Понятно, что широкие и тяжелые тени только усложняют картину и совершенно не нужны на портрете. Поэтому источник света должен быть слегка поднят и немного смещен в сторону. При этом нос отбрасывает почти вертикальную тень. Источник света следует слегка наклонить в сторону, чтобы одна половина лица была немного в тени, и эта сторона должна быть ближе к художнику. Кроме того, на женских портретах контраст между светом и тенью надо сглаживать, по сравнению с мужскими.

Слишком резкий контраст между светом и тенью создает ощущение чрезмерной драматичности.

В женском портрете резкий боковой свет разрушает плавные переходы плоскостей, и выражение лица становится более грубым.

На женских портретах освещение должно быть фронтальным, чтобы подчеркивалась округлость форм.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ИЛИ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Для художника основное различие между естественным и искусственным освещением состоит в том, что естественный свет абсолютно белый и не искажает цвета, а также менее прямой. Искусственное освещение значительно более прямое. При нем намного легче регулировать распределение света и тени на теле и лице модели.

Освещение

Предварительные наброски, или эскизы, очень важны. Они позволяют художнику тщательно проанализировать работу и выбрать оптимальное положение и освещение. С помощью предварительных набросков художник имеет возможность потренировать свое творческое воображение и подумать о художественной ценности своей картины, а именно: о композиции, контрасте между светом и тенью, о художественных приемах и стиле.

РЕМБРАНДТ. Автопортрет. Рейксмузеум (Амстердам, Нидерланды). Освещение, создающее спецэффекты, широко использовалось художниками, работавшими в стиле барокко, для придания картинам драматичности.

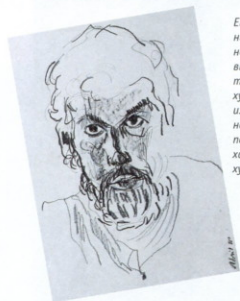
Боковое освещение на этом мужском портрете позволяет передать характер и придает лицу бóльшую выразительность.

В определенных случаях боковое освещение можно использовать, чтобы подчеркнуть симметрию лица.

Автопортрет

В автопортрете художник может спокойно исследовать любые техники и приемы, при этом натурщику не придется часами сидеть неподвижно перед ним, а художнику – выслушивать претензии натурщика, недовольного результатами. Мастеру потребуются лишь зеркало и соответствующее освещение. Однако следует избегать соблазна изобразить свое лицо в наиболее выгодном свете. Представленные ниже примеры отражают правильную позицию художника – позицию исследователя и экспериментатора, не имеющую ничего общего с поиском наиболее выгодных ракурсов для удовлетворения собственного тщеславия.

Чтобы написать автопортрет, необходимы лишь стол и зеркало, а также соответствующее освещение.

Автопортрет, помимо всего прочего, обеспечивает возможность самовыражения и освоения определенных техник.

Еще один набросок. Здесь не только внесены технические и художественные изменения, но и особо подчеркнут характер художника.

Выражение и частично черты лица, а также техника рисунка немного изменены, однако характер художника передан удивительно точно.

Практические упражнения

Последний раздел посвящен практическим упражнениям по созданию портретов с помощью различных изобразительных материалов. Вы узнаете о техниках и приемах, применяемых художниками-портретистами в каждом конкретном случае.

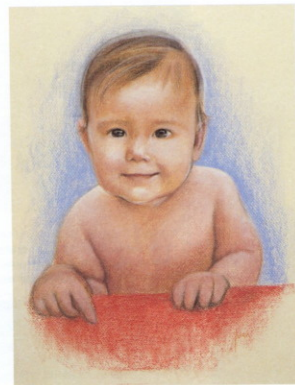
Итак, пришло время попробовать свои силы в создании портрета. Мы познакомим читателя с основными приемами, позволяющим рисовать портреты разного типа. Особенность этого раздела в том, что для создания портретов использованы различные изобразительные материалы: сангина и масляные краски, акварель и пастель. Каждый изобразительный материал требует корректировки стандартных техник и схем, однако сами техники не меняются в зависимости от выбранного материала.

◆

Каждое из представленных ниже упражнений требует корректировки стандартных схем, используемых для рисования голов людей и портретов.

◆

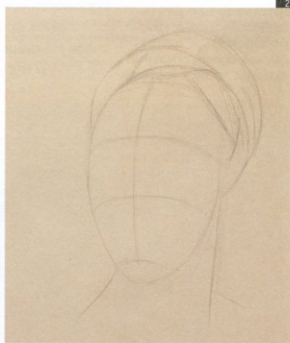
Во всех упражнениях процесс создания портрета объясняется шаг за шагом, от построения геометрической схемы до последних штрихов, чтобы читатель в любой момент мог проверить правильность применяемых им средств и приемов.

Это два примера портретов, созданных с помощью техник и приемов, о которых вы узнаете из этого раздела.

Набросок мужской головы

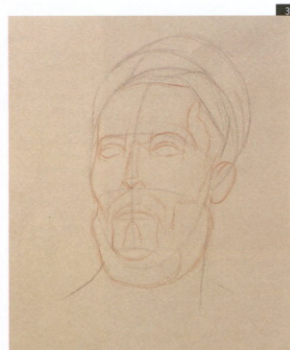
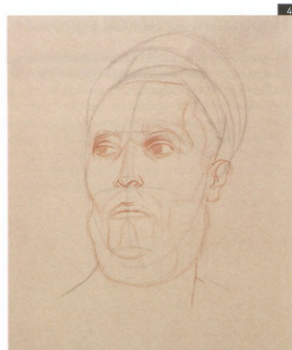
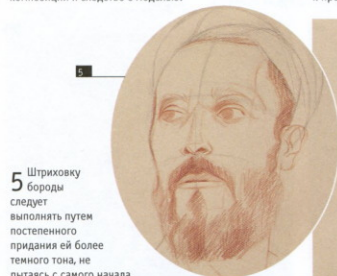
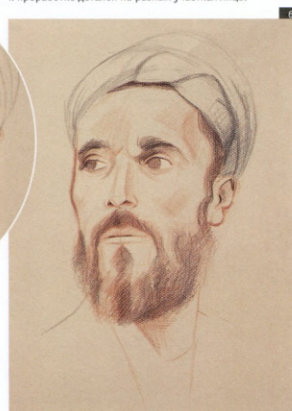
Перед вами первое из трех упражнений – выполнение рисунка головы с использованием методов предварительного наброска, рассмотренных в предыдущих разделах. Эта мужская голова полностью соответствует канону, или правилу пропорций, т.е. расстояние от линии роста волос до бровей равно расстоянию от бровей до кончика носа и от кончика носа до края подбородка.

МАТЕРИАЛЫ
- Бумага цвета светлой сиены
- Цветные карандаши: серый, цвета натуральной сиены и жженой сиены

Мужская голова имеет резко выраженные черты лица и заметно проступающие под кожей кости черепа. Это поможет построить основные опорные линии для выполнения рисунка.

1 Овал головы следует изобразить в соответствии с точкой зрения: он должен быть слегка опущен и наклонен вправо относительно фронтальной плоскости.

2 Основные опорные точки на оси симметрии, определяющие положение бровей и носа, изображаются в соответствии с правилом пропорций. Необходимо также наметить форму и положение чалмы.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ

◆ Выполнение наброска мужской головы ◆
◆ Соблюдение пропорций при изображении черт лица ◆

3 Правильность построения опорных линий будет подтверждена на этапе изображения черт лица. Верно выполненное деление головы на пропорциональные модули обеспечит корректность композиции и сходство с моделью.

4 Только после правильной разметки форм и расположения отдельных черт лица при условии соблюдения всех необходимых пропорций (ошибки будут хорошо заметны) художник может перейти к проработке деталей на разных участках лица.

5 Штриховку бороды следует выполнять путем постепенного придания ей более темного тона, не пытаясь с самого начала получить правильный оттенок. В качестве ориентира при выполнении данного этапа работы следует использовать линии наброска.

6 Чтобы рисунок приобрел законченный вид, необходимо создать контраст между самыми темными участками бороды и волос. Следует также подчеркнуть контуры объемов, создаваемых выступающими костями черепа.

Набросок женской головы

В отличие от мужской головы на женской менее заметны опорные точки костной структуры черепа. Поэтому, чтобы передать сходство с моделью, художнику следует проявлять особую аккуратность при выполнении наброска и определении оптимальных пропорций черт лица. При изображении этой женской головы используется тот же способ, что и в предыдущем упражнении. Основное значение придается подчеркиванию объема, а не наложению теней.

Положение и наклон головы создадут некоторые трудности при выполнении рисунка, связанные с расположением черт лица на голове, изображенной со строгим соблюдением пропорций.

МАТЕРИАЛЫ

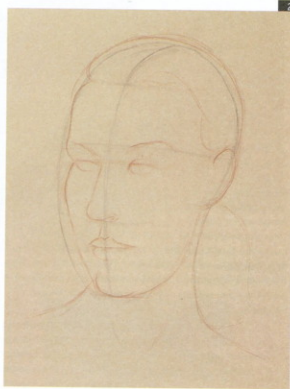
- Бумага цвета светлой сиены
- Цветные карандаши: серый, цвета натуральной сиены и жженой сиены

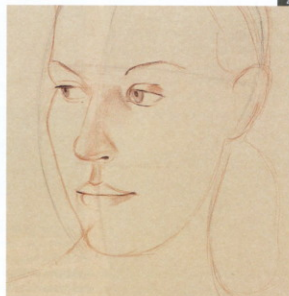
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ

◆ Выполнение наброска женской головы ◆

◆ Соблюдение пропорций при изображении черт лица ◆

1 Первым шагом в построении схемы головы всегда является изображение овала с разделительными линиями. Пропорции женского лица не отличаются от пропорций мужского.

2 Форма каждой детали прорисовывается поверх опорных линий, при этом художник старается максимально точно передать сходство с чертами лица модели.

3 Художник продолжает добавлять в рисунок новые детали, усиливающие сходство с моделью.

4 Легкая штриховка черт лица делает весь рисунок более живым и выразительным.

5 Общую штриховку следует выполнять мягко и постепенно, чтобы формы отдельных участков составляли единую композицию.

6 Это результат методичного выполнения всех этапов рисования лица на основе метода геометрических построений.

Набросок детской головы

А теперь покажем, как рисовать голову ребенка в профиль. Этот рисунок будет отличаться от двух предыдущих не только пропорциями, но и видом (профиль), для чего используется набросок в форме квадрата. Во всем остальном способ выполнения рисунка не будет отличаться от обычного способа изображения фигуры человека.

МАТЕРИАЛЫ
- Бумага цвета светлой сиены
- Цветные карандаши: серый, цвета натуральной сиены и жженой сиены

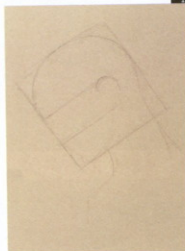
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ

◆ Выполнение наброска детской головы ◆
◆ Соблюдение пропорций при изображении черт лица ◆

Голова девочки повернута строго в профиль. Это облегчает процесс рисования, так как с помощью одной схемы можно будет изобразить все опорные линии и точки, необходимые для передачи сходства.

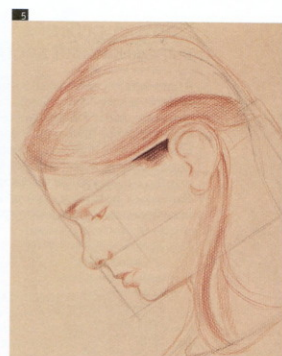
1 Выполнение предварительного наброска. Предварительный набросок выполняется в виде квадрата, отображающего основные пропорции головы по высоте и ширине.

2 На предварительном наброске художник проводит основные опорные линии, включая те, которые обозначают форму волос.

3 Художник постепенно изображает на общей схеме черты лица девочки.

4 Важные детали художник рисует поверх опорных линий, чтобы они выделялись на общем фоне.

5 После достижения сходства с моделью художник начинает рисовать волосы с помощью мягких и длинных штрихов, цвет которых постепенно приобретает более насыщенные тона.

6 Теперь подготовительные линии наброска можно стереть.

7 Это готовый рисунок, абсолютно точный портрет с правильными пропорциями, четкими линиями и распределением света и тени.

Портрет ребенка, выполненный пастелью

Нарисовать портрет ребенка в некотором смысле легче, чем взрослого. Черты лица у него менее четко выражены, а выражение лица еще не отражает характер. Проблемы, которые возникают при рисовании портрета ребенка, хорошо известны: малыш не может долго сидеть неподвижно, поэтому о позировании говорить не приходится. Идеальным решением этой проблемы является использование хорошей фотографии.

Если вы хотите нарисовать портрет очень маленького ребенка, вам неизбежно придется использовать фотографию. Данный пример включает все необходимые условия для создания хорошего портрета.

МАТЕРИАЛЫ

- Бумага бледной охры
- Палочки твердой пастели: темно-желтая, цвета сангины, английская красная, кадмий красный, желтая, светло-голубая, розовая, светло-розовая, белая и черная

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ

◆ Набросок черт лица ребенка ◆
◆ Штриховка ◆
◆ Передача выражения лица ◆
◆ Передача тонов кожи ◆

1 Благодаря фронтальному положению ребенка художник может изобразить контур головы в виде овала без учета перспективы.

2 Двумя основными осями, которые определяют положение черт лица, являются продольная ось симметрии и линия, проведенная на уровне бровей, которая расположена значительно ниже, чем у взрослого человека.

3 Эти две опорные линии соответствуют положению кончика носа и рта. Обе эти линии расположены значительно ближе друг к другу и к подбородку, чем у взрослого человека.

4 Расстояние между глазами у ребенка значительно больше, чем у взрослого, и, следовательно, больше, чем ширина одного глаза. На рисунке также показано положение ушей.

ПРОПОРЦИИ ГОЛОВЫ МЛАДЕНЦА

Если вы сможете правильно рассчитать пропорции головы младенца, вам будет значительно легче передать сходство на его портрете, чем на портрете взрослого человека. Это объясняется тем, что лицо младенца имеет меньше отличительных черт, чем лицо взрослого.

5 Расположение черт лица показано на оси в соответствии с характерными для ребенка пропорциями головы. При изображении остальной части тела художнику следует обратить внимание на соотношение размеров тела и головы ребенка, которое почти вдвое больше, чем у взрослого.

6 После корректировки общих пропорций и проверки правильности расположения черт лица художник может начать штриховку рисунка.

Эти цвета мы используем для нанесения тонов кожи. Как и предполагалось, будут преобладать теплые тона: красные земляные, желтые и розовые.

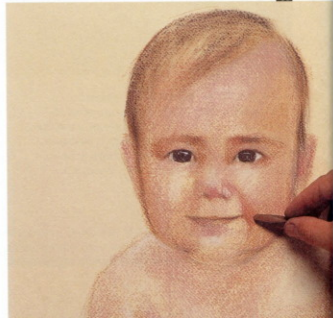
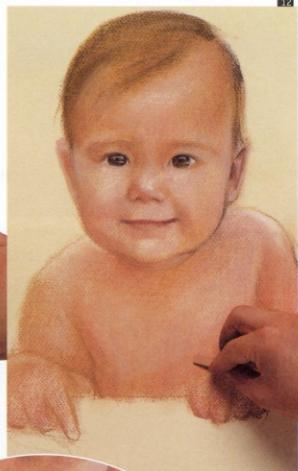
НАНЕСЕНИЕ ТОНОВ КОЖИ

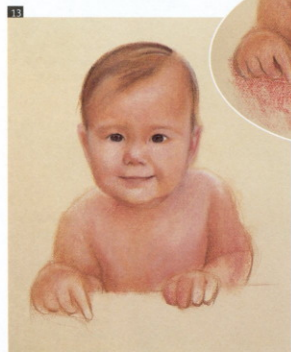
Когда штриховка кожи выполняется пастелью разных цветов, художнику следует начать с общего тона, представляющего собой средний между самыми темными и самыми светлыми тонами. Самые светлые тона кожи малыша на этом портрете бледно-розовые, а самые темные изображены естественным желтым цветом. Разумнее всего использовать цвет жженой сиены или сангины в качестве основного. Поверх него несколько участков следует закрасить белым цветом, чтобы общий тон казался более объемным.

7 Сначала художник наносит легкую штриховку палочкой пастели цвета сангины, а белым цветом выделяет более освещенные области.

8 Первая общая штриховка выполняется более темным тоном по сравнению с фоном, чтобы она четко выделялась.

9 К общей штриховке добавляется светло-розовый тон, чтобы смягчить цвет кожи, сделать более плавным переход от света к тени и избежать резких контрастов, которые не уместны на портрете малыша.

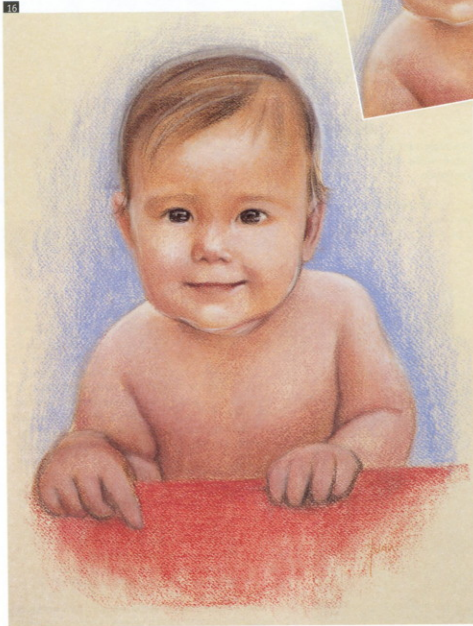
10 Черты лица следует моделировать очень аккуратно, стараясь не переусердствовать с цветами, постепенно делая более темными тени, которые придают глубину щекам, рту, носу и глазам.

11 Вновь нанесенные на лицо штрихи следует растушевать, чтобы смягчить переход от света к тени.

12 Художник вновь заштриховывает большие участки бледно-розовым цветом, чтобы объединить тона кожи и сделать их более светлыми.

13 На этом этапе работы портрет ребенка почти готов. Осталось лишь закрасить пространство вокруг фигуры и добавить несколько заключительных деталей.

14 Художнику не следует тратить слишком много времени на добавление деталей и закрашивание поверхности, на которой лежат руки ребенка. Для этого подойдет светлый оттенок красного цвета.

ПЛАВНОСТЬ ПЕРЕХОДА ОДНОГО ЦВЕТА В ДРУГОЙ

На детских портретах важно избежать резких переходов между светом и тенью. Формы должны быть мягкими и округлыми. Очень важно добиться плавных переходов одного цвета в другой.

ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА
Необязательно делать фон более темным, чтобы портрет ребенка лучше выделялся на нем. Достаточно просто заштриховать его холодным тоном (в данном случае голубым). Контраст между очень теплыми тонами кожи ребенка и холодным фоном позволит четко выделить фигуру малыша.

15 Чтобы фигура более четко выделялась на фоне бумаги, пространство вокруг контуров тела закрашивается голубым цветом.

16 На заключительном этапе художник добавляет несколько очень тонких линий разных тонов в волосы ребенка, что позволяет передать их мягкость.

Женский погрудный портрет, выполненный масляными красками

Композиция этой картины представляет собой современный вариант классического погрудного портрета. Отсутствие свободного пространства между головой и верхней границей картины делает портрет более динамичным, а композицию – более простой. Голова женщины повернута, поэтому художнику придется более внимательно рассчитывать расположение черт лица.

Натурщица не смотрит прямо на зрителя, поэтому портрет создает определенную психологическую дистанцию.

МАТЕРИАЛЫ

- Масляные краски: титановые белила, кадмий лимонно-желтый, желтая охра, натуральная сиена, жженая сиена, киноварь, кадмий красный и ультрамарин
- Кисти: одна плоская кисть среднего размера и две круглые щетинные кисти – тонкая и среднего размера
- Холст, натянутый на подрамник

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ

◆ Выполнение наброска черт женского лица ◆
◆ Тоновая проработка ◆
◆ Передача выражения лица ◆
◆ Передача тонов кожи ◆

1 При написании портрета художник может выполнить набросок головы непосредственно красками, не делая наброска карандашом. Кистью проводятся основные опорные линии головы, изображаются лицо и волосы.

2 Художник обозначает расположение черт лица на опорных линиях, уделяя особое внимание расстоянию между чертами лицами, чтобы их расположение соответствовало углу поворота головы.

3 Область лица отделяется от остальной части головы при закрашивании волос той же краской, которая использовалась для выполнения первоначального наброска (жженая сиена).

4 После обозначения черт лица художник прописывает их с предельной точностью очень тонкой кисточкой.

5 Для изображения тонов кожи используются следующие краски: киноварь, кадмий красный, желтая охра, натуральная сиена, жженая сиена и белила.

6 Первоначальный тон кожи – розовый земляной, который художник получил, смешав натуральную сиену с небольшим количеством белил и охры. Краску следует развести, чтобы она ровно ложилась.

7 Для нанесения теней в краски основных цветов добавлено чуть-чуть жженой сиены, охры и белил, которые создают предварительную общую моделировку лица.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОНОВ КОЖИ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ

Независимо от того, какие цвета выбраны для изображения тонов кожи, при работе масляными красками тона следует чередовать, чтобы мазок каждой краской слегка смешивался с предыдущим мазком. Так как масляные краски сохнут долго, художнику приходится вначале покрывать холст тонким слоем краски.
При добавлении новых цветов и оттенков можно работать более пастозно.
Старайтесь добиваться плавного перехода тонов при светотеневой моделировке объемов, чтобы лицо выглядело естественно.

8 В зависимости от цвета кожи в смесь можно добавить большее количество киновари или охры. В данном случае на лоб наносятся мазки светло-розовым цветом.

ЦВЕТ ВОЛОС

Независимо от цвета волос модели, художник должен постараться, чтобы они не выглядели как парик. Волосы выглядят естественнее, если их цвет похож на цвет некоторых участков лица (лба, подбородка, висков и т.д.).

9 Это заключительные этапы прорисовки лица. Цвет кожи теперь намного более естественный, чем на предыдущих этапах.

10 Настало время проработать волосы. Первый этап состоит в нанесении нейтрального общего тона: светлого зеленовато-серого, хорошо сочетающегося со светлыми прядями.

11 Общий тон волос включает несколько затененных участков, подчеркивающих густоту прядей. Зеленоватый тон ассоциируется с золотистым цветом.

БЛИКИ И РЕФЛЕКСЫ

Очень частой ошибкой художников является использование для изображения светлых волос только желтых тонов. В этом случае волосы будут иметь неестественный цвет. Золотистые тона имеют зеленоватые оттенки. Желтый можно использовать для изображения бликов, но не как основной цвет. Другой распространенной ошибкой является чрезмерное выделение светлых участков лица. Этого следует избегать, сведя к минимуму использование чистых белил в тонах кожи.

12 Для изображения бликов на волосах на зеленоватый тон наносятся светлые мазки. В данном случае очень важны направление и форма мазков, ведь они должны передавать волнистость волос.

13 Светло-голубой тон фона позволяет подчеркнуть теплые тона и тени, придающие форму лицу и волосам.

14 На заключительном этапе художник смягчает тона кожи на щеках, размазывая краску и давая ей смешиваться с соседними красками.

ВЗГЛЯД

Взгляд зависит не столько от того, как нарисованы глаза, сколько от распределения света и тени и особенно от бликов на глазном яблоке. Эти блики всегда должны наноситься сбоку от черного зрачка.

15 Работа по закрашиванию кожи и волос закончена. Осталось изобразить лишь блики на глазах, чтобы сделать выражение лица более живым.

16 Блики сбоку от зрачков оживили взгляд, тогда как раньше он казался отсутствующим. После добавления этих последних штрихов портрет считается законченным.

Проработка теней на портрете

Для изображения теней используется сочетание тонов разной интенсивности – более светлых и более темных. В данном упражнении выполняется монохроматический рисунок палочкой сангины; чтобы сделать цвет в определенных местах более светлым или более темным, помогут белый мелок и угольный карандаш.

Выбранная для данного портрета поза не будет полностью отображена на рисунке. Композиция включает только верхнюю половину тела, чтобы рисунок был более компактным.

МАТЕРИАЛЫ
- Бумага кремового цвета
- Палочка сангины
- Белый мелок
- Пастельный карандаш цвета сепии
- Угольный карандаш
- Широкая кисть с плоской щетиной
- Ластик

1 После выбора наиболее подходящей композиции художник выполняет набросок фигуры. Если проводить по бумаге всей длиной палочки сангины, то прямые линии можно нарисовать очень быстро.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ

◆ Выполнение наброска головы ◆
◆ Выбор позы ◆
◆ Наложение теней ◆

2 Художник в процессе работы вносит изменения в рисунок, добиваясь соответствия линий форме модели без учета контуров на основе опорных линий в каждой области композиции.

3 Далее с помощью щетинной кисти следует растушевать линии: это определяет общий подход к наложению теней.

1
2
3
4
5
4 Так выглядит рисунок после растушевки кистью нарисованных сангиной линий. Обратите внимание, что более темные области являются результатом нанесения нескольких слоев сангины и последующей растушевки.

5 Фигура женщины закрашена цветом сангины. Для восстановления белого цвета бумаги можно использовать ластик. С его же помощью можно создать чередование света и тени, это будет первым этапом нанесения теней.

6 На этом рисунке показано, как наложенные на рукав тени создают объем.

7 Цель нанесения теней – согласование определенного участка со всем остальным рисунком. Свет и тени изменяют рисунок, а эти изменения, в свою очередь, требуют корректировки теней.

ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЙ В РИСУНОК И В ЗАТЕНЕННЫЕ ОБЛАСТИ

Для этого упражнения характерно большое количество исправлений, внесенных в рисунок модели. Это обычное дело. Сходства портрета с моделью можно достичь лишь методом проб и ошибок.

7

БЕЛЫЕ БЛИКИ

На одноцветном рисунке белые блики (в данном случае изображенные с помощью белого мелка или палочки пастели) позволяют сделать композицию более интересной, ведь на одноцветном рисунке нельзя добавить более светлые тона с помощью каких-то других средств. Очевидно, что такие блики можно изобразить только на цветной бумаге, потому что нет более светлых тонов, чем белый цвет самой бумаги. Белые блики часто изображаются на рисунках, выполненных углем или сангиной.

8 Прежде чем начать наносить тени, художник должен убедиться в том, что рисунок выполнен правильно и не требует исправлений ни в одной из частей.

9 Для изображения бликов художник закрашивает определенный участок всей поверхностью мелка, а затем выполняет растушевку.

10 Чтобы еще больше подчеркнуть белые блики, в дальнейшем можно добавить тени с помощью палочки черной пастели: например, на складке внизу блузки, чтобы отделить блузку от брюк.

11 Значительно более темный по сравнению с тоном остальной части рисунка тон брюк обеспечивает цельность композиции. Задача – сделать торс основным элементом картины.

12 Белые блики изображены также и на руках. Линии были густо нанесены белым мелком и затем растушеваны. Отсутствие в этой области линий, выполненных сангиной, позволяет подчеркнуть объем рук.

13 Накладывать тени на лицо следует очень аккуратно, чтобы не изменить его черты. Для этого художнику следует использовать карандаши белого цвета и цвета сангины и сепии вместо палочек пастели.

14 Пастельные карандаши позволяют сделать более точный рисунок, чем палочки пастели. Их можно использовать не только для прорисовки мелких деталей, но и для штриховки.

КАРАНДАШИ И ПАЛОЧКИ

Мелки натуральных цветов (сангина, сепия, белый и черный) также выпускаются в виде карандашей. Грифель такого карандаша сделан из того же материала, что бруски мелков. Преимущество карандашей состоит в том, что их можно использовать для прорисовки мелких деталей и стертых контуров.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Такой рисунок позволяет художнику вносить столько дополнительных деталей и последних штрихов, сколько он пожелает. Однако постарайтесь не переусердствовать, чтобы не перегрузить рисунок деталями и слишком интенсивными тенями. Он хорошо смотрится, если некоторые участки выглядят как наброски и контрастируют с участками, имеющими более законченный вид.

15 Художник завершает работу над чертами лица, нанося последние тени. Чтобы придать рисунку законченный вид, следует более четко выделить некоторые боковые области.

16 Художник делает еще более темным тон брюк и более четко прорисовывает линии и цветовые пятна, определяющие форму стула. Это заключительный этап упражнения.

Мужской погрудный портрет, выполненный масляными красками

Этот портрет полностью соответствует классическим правилам композиции: он слегка смещен в сторону от центра, между головой и верхним краем картины есть свободное пространство. Для создания портрета будет использован традиционный изобразительный материал – масляные краски.

Расположенный немного сбоку источник света создает тени, достаточные, чтобы четко выделить объем лица.

Композиция для фотографии выбрана в соответствии с композицией классического погрудного портрета. Освещение четко выделяет черты лица.

МАТЕРИАЛЫ

- Тонкая доска для закрепления холста
- Карандаш с мягким грифелем
- Масляные краски: кадмий желтый, желтая охра, кадмий красный, жженая сиена, кармин, прочная зеленая, ультрамарин, кобальт фиолетовый, белила, слоновая кость, титановые белила
- Круглые щетинные кисти (тонкая и среднего размера) и толстая кисть с плоской щетиной

1 Карандашом с мягким грифелем художник изображает контуры погрудного портрета и черт лица, строго соблюдая пропорции головы.

2 Для моделировки и нанесения тонов кожи головы используется смесь жженой сиены, охры и кармина в разных пропорциях для получения более светлых и более темных тонов.

3 Тени имеют более темный красный тон вследствие добавления в смесь большего количества кармина. Над структурой головы художник работает с особой аккуратностью, чтобы не нарушить сходство с моделью, достигнутое на предварительном рисунке.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ

◆ Выполнение наброска черт мужского лица ◆
◆ Композиция погрудного портрета ◆
◆ Наложение теней ◆
◆ Передача выражения лица ◆
◆ Передача тонов кожи ◆

ПЕРЕДАЧА СХОДСТВА

В этом упражнении сходство передано с самого начала, на предварительном рисунке. Тонкие кисти позволяют правильно наложить тени и подчеркнуть все детали, изображенные на карандашном рисунке.

4 Области глаз прорисовываются тонкой кисточкой. Этот этап очень важен для передачи сходства и выражения лица.

5 Принципиальное цветовое решение головы закончено, и тон кожи кажется естественным. Осталось нанести краску на два небольших участка.

6 Градации цвета кожи достигаются постепенно, с учетом распределения света и тени. Резкие переходы тонов подчеркивают особенности этого лица.

7 Чтобы подчеркнуть объем и создать контрасты, на теплые тона кожи важно нанести немного холодных тонов: под нижней губой немного зеленого для изображения тени от бороды.

8 Нижняя губа – это один из участков, которые осталось проработать. Ее тон должен быть более светлым по сравнению с тоном верхней губы, так как на нее падает больше света.

9 Работа над лицом закончена, художнику осталось только написать волосы, чтобы закончить изображение головы.

10 Прежде чем прописывать волосы, художник закрашивает фон светлым серовато-зеленым цветом. Это холодный тон, который будет резко контрастировать с теплым тоном кожи.

11 Контраст между светлым и холодным фоном, темными волосами и красноватыми тонами кожи делает портрет более живым.

12 Портрет хорошо смотрится на зеленом фоне, и этот эффект необходимо сохранить.

КОНТРАСТЫ

Самым важным для портрета является передача сходства и выражения лица модели. Для этого недостаточно правильно выполнить рисунок и подобрать цвета. Очень важно умело подчеркнуть контрасты: это сделает краски более живыми, а сам портрет – более реалистичным.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

В нашем упражнении заключительный этап состоит в моделировке одежды. Это дает художнику новую возможность добавить контрастов, чтобы сделать портрет более живым и естественным, не изменяя композицию и сохраняя уже достигнутое сходство и выражение лица.

13 Синий тон футболки модели можно заменить на фиолетовый с добавлением белого и черного тонов. Копировать рисунок на футболке необязательно. В сущности, его лучше вообще не изображать, чтобы не отвлекать внимание от лица.

14 Портрет будет закончен после того, как будут прописаны все участки футболки и четко выделены складки, при их изображении важно не перестараться.

Женский портрет во весь рост

Композиция во весь рост реже всего используется в портретной живописи и графике. Тем не менее это один из наиболее интересных типов портрета для художников, стремящихся овладеть основами жанра. Для портрета во весь рост требуется средняя или большая основа, узкая и длинная, чтобы с боков не оставалось много свободного пространства.

Для упражнения выбрана прямая поза со сложенными на груди руками. Основная сложность состоит в том, что выбранная композиция абсолютно симметрична. Кроме того, полностью фронтальная поза придает фигуре еще большую статичность, делая ее похожей на статую.

МАТЕРИАЛЫ

- Акриловые краски: кадмий лимонно-желтый, желтая охра, кадмий красный, фуксин, жженая сиена, натуральная сиена, ультрамарин, кобальт фиолетовый, белила и черная
- Белая бумага
- Две круглые кисти среднего размера с синтетическим волосом и одна тонкая круглая кисть с синтетическим волосом

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ

◆ Композиция портрета во весь рост ◆
◆ Выполнение наброска головы ◆
◆ Наложение теней ◆
◆ Передача тонов кожи ◆
◆ Передача выражения лица ◆

1 Цель предварительного наброска состоит в том, чтобы расположить фигуру в центре композиции и убедиться в том, что все пропорции соблюдены и соответствуют формату картины.

2 После выполнения наброска фигуры художник может начать прорисовывать детали одежды и черты лица, обратив особое внимание на то, что модель улыбается.

3 После выполнения предварительного рисунка художник закрашивает фон: пол и стену. Цвета фона будут играть важную роль в обеспечении гармонии всей композиции.

4 Первыми мазками художник прописывает кожу. Первоначально для изображения кожи используется жженая сиена, в которую добавлено небольшое количество охры и белил. Эта смесь используется для закрашивания плеч и верхней части груди женщины.

5 Вначале все открытые участки тела покрываются первым слоем краски тонами, которые впоследствии будут доработаны.

6 Цвет майки представляет собой смесь фуксина с очень небольшим количеством белил. Он должен быть чистым и насыщенным, ведь именно цвет майки привлекает внимание, а не светотеневая моделировка.

БЫСТРОСОХНУЩИЕ АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ

Акриловые краски имеют такую же консистенцию и густоту, как и масляные, но высыхают значительно быстрее. Если при работе масляными красками художник может оставить незаконченным один участок картины и заняться другим, то при работе акриловыми он должен завершать каждый участок. Для исправления ошибок следует нанести поверх прежнего слоя новый плотный слой краски и вновь изобразить элемент, нуждающийся в корректировке.

7 Юбка закрашивается фиолетовой краской, при этом для изображения более светлых участков следует не добавлять белила, а сильнее развести краску.

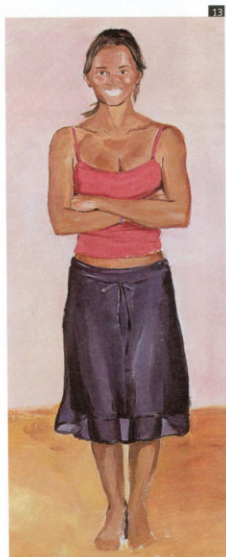
8 Итак, основные краски нанесены на бумагу. В результате мы имеем большое число контрастирующих цветов и каждый участок имеет характерный колорит.

9 Теперь художник более четко прописывает плечи, грудь, руки и все поверхности тела и одежды.

10 Акриловые краски можно смешивать и накладывать друг на друга, но их нельзя смешать с красками нижних слоев (эти слои очень быстро высыхают). Поэтому наложение теней, подчеркивающих объем, должно выполняться в процессе работы.

11 Обратите внимание, как художник прописывает каждый участок тела, моделируя некоторые области тонами, похожими на тон основы.

ИЗОБРАЖЕНИЕ КОЖИ АКРИЛОВЫМИ КРАСКАМИ

Акриловые краски высыхают очень быстро, поэтому способ их нанесения существенно отличается от способа нанесения масляных красок. Обычно художник наносит первый слой основного тона и работает участками, стараясь, чтобы в цвете отдельных участков не было видимых различий. Преимущество акриловых красок состоит в том, что на окрашенную поверхность почти сразу же можно наносить следующий слой.

12 После нанесения тонов кожи художник четко прописывает черты лица, чтобы правильно передать его выражение. Для этого следует использовать тонкую кисточку и особое внимание обратить на детали.

13 Художник постепенно корректирует тона, придающие объем и согласованность чертам лица, оставив прописывание улыбающегося рта на конец.

14 Выражение лица становится более естественным, однако следует более четко прописать области глаз и рта.

15 Наконец естественность выражения глаз и улыбки достигнута за счет более точного наложения теней и уменьшения количества белой краски.

16 Законченный портрет – наглядное подтверждение того, что акриловые краски такой же эффективный материал для написания портрета, как и любой другой.

Портрет в интерьере

Последнее упражнение посвящено портрету в интерьере. Работы данного типа представляют собой нечто среднее между обычным портретом и креативной живописью. Для портрета в интерьере не требуется точная передача сходства, как на других портретах, хотя атмосфера картины должна передавать общую атмосферу окружающих человека предметов.

МАТЕРИАЛЫ

- Акварельная бумага средней зернистости
- Акварельные краски: желтая охра, жженая сиена, серая Пэйна, изумрудная и церулеум
- Широкая круглая кисть из бычьего волоса и круглая кисть из собольего волоса

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ

◆ Композиция портрета во весь рост ◆
◆ Выполнение наброска головы ◆
◆ Наложение теней ◆

В повседневной жизни немало ситуаций, которые могут стать темой картин. На интимных портретах обычно изображается человек, занятый каким-то делом, в обычной обстановке.

1 Прежде чем наносить акварельные краски, следует выполнить эскиз композиции и обозначить цвет картины. Данный рисунок отображает общее распределение света и тени с помощью почти монохроматических линий.

2 Это значительно более детальный набросок, на котором подчеркнуты контрасты композиции, игра света на фигуре женщины.

3 Первым шагом является выполнение рисунка композиции карандашом. Грифель карандаша не должен быть слишком мягким, чтобы линии не были слишком заметны.

4 Это законченный предварительный рисунок. Обратите внимание на его детальность и четкость контуров.

ТЕХНИКА АКВАРЕЛИ

При работе акварелью сначала выполняется размывка сильно разведенной краской, затем в процессе работы над композицией вносятся акценты более насыщенными тонами. Основным качеством акварельных красок является их прозрачность: именно благодаря прозрачности акварельные краски такие яркие. Следует смело и уверенно наносить мазки, помня о том, что допущенные ошибки очень трудно исправить.

5 Сначала художник прописывает края стула и волосы женщины, для лампы и брюк используется значительно более светлая краска.

6 Уже первые нанесенные тона позволяют судить о доминирующей цветовой гармонии: теплые тона предметов, окружающих фигуру женщины, и более холодные – всего остального.

Смешивание красок и нанесение одного слоя краски на другой

Акварельные краски можно смешивать как на палитре, так и непосредственно на бумаге. Тон нанесенного мазка можно изменить, пока краска не высохла, если нанести сверху мазок другой краской. Эффект будет не таким однородным, как при смешивании на палитре. Однако многие акварелисты стараются добиться именно такого эффекта, ведь это делает картину более интересной и оригинальной.

7 На сырой краске можно прочертить очень тонкие бороздки кончиком ручки кисти. Краска заполнит бороздки – в результате получатся линии того же цвета, что и окружающая их область.

8 Наибольшее внимание уделяем области головы и рук. На каждый из небольших участков следует наносить краску очень аккуратно, поскольку эти участки определяют форму головы и игру света и тени.

9 Художник постепенно усиливает интенсивность очень нежных цветов. Каждый раз, когда он делает это в затененной области, ему необходимо корректировать другие тона для сохранения общей гармонии.

10 Для обведения контуров и выделения теней можно использовать палочки пастели, при условии что эти линии не будут нарушать общую гармонию картины.

11 Художник сделал тон кресла более темным, чтобы контуры и объем фигуры выделялись более четко.

12 Далее следует усилить тона. Волосы стали более темными, и голова теперь лучше выделяется на более светлом фоне.

13 Чтобы картина выглядела законченной, необходимо добавить несколько небольших штрихов.

СОХРАНЕНИЕ НЕКОТОРОЙ НЕЗАВЕРШЕННОСТИ

Акварели должна быть присуща некоторая незавершенность и неопределенность. Краски выглядят более интересными и вибрирующими, когда они представляют собой свободные мазки без четко очерченных контуров. Это придает акварели особую свежесть.

14 Чтобы более четко отделить кресло от стены на заднем плане, художник использует пастель. Применение пастели должно быть минимальным, чтобы не нарушить характерный вид акварели.

15 Работа может считаться законченной, если удалось передать интимную атмосферу, присущую данной теме.

Серия «Школа рисования»

ПОРТРЕТ.
УРОКИ МАСТЕРСТВА

Редактор *Ю.А. Небукина*
Серийное оформление обложки
художник *А.С. Скороход*
дизайнер *Д.И. Минеев*
Технический редактор *С.В. Камышова*
Корректор *В.К. Павлова*
Компьютерная верстка *В.В. Клепиков*

ООО «Торговый дом «Издательство Мир книги»
111024, Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 6.

Подписано в печать 15.08.2005 г.
Формат издания 84x108/16. Печ. л. 6,0. Усл. печ. л.10,08.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «OfficinaSans».
Тираж 15 000 экз. Заказ № 0512710.

Отпечатано в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97